UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

HISTORIAS NEGADAS

Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes

TESIS que presenta Karla Francisca Lozano Corrales para la obtención de grado:
MAESTRÍA EN INVESTIGACIONES SOCIALES Y HUMANÍSTICAS

Comité tutorial:

Dr. Víctor Manuel González

Dr. Armando Andrade Zamarripa

Dra. Lourdes Calíope Martínez González

Aguascalientes, Ags. México, junio 2024

CARTA DE VOTO APROBATORIO INDIVIDUAL

MARÍA ZAPOPAN TEJEDA CALDERA
DECANA DEL CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

P R E S E N T E

Por medio del presente como **TUTOR** designado de la estudiante **KARLA FRANCISCA LOZANO CORRALES** con ID **91494** quien realizó el trabajo tesis titulado: ***HISTORIAS NEGADAS DOCUMENTACIÓN DE TRAYECTORIAS DE ARTISTAS VISUALES OLVIDADAS POR EL SESGO DE GÉNERO EN AGUASCALIENTES***, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que **ella** pueda proceder a imprimirla así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"Se Lumen Proferre"
Aguascalientes, Ags., a 30 de mayo del 2024.

Dr. Víctor Manuel González Esparza
Tutor de tesis

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado

MARÍA ZAPOPAN TEJEDA CALDERA
DECANA DEL CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

P R E S E N T E

Por medio del presente como **ASESOR** designado de la estudiante **KARLA FRANCISCA LOZANO CORRALES** con ID **91494** quien realizó el trabajo tesis titulado: ***HISTORIAS NEGADAS DOCUMENTACIÓN DE TRAYECTORIAS DE ARTISTAS VISUALES OLVIDADAS POR EL SESGO DE GÉNERO EN AGUASCALIENTES***, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que **ella** pueda proceder a imprimirla así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"Se Lumen Proferre"
Aguascalientes, Ags., a 30 de mayo del 2024.

Dr. Armando Andrade Zamarripa
Asesor de tesis

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado

MARÍA ZAPOPAN TEJEDA CALDERA
DECANA DEL CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

PRESENTE

Por medio del presente como **ASESORA** designada de la estudiante **KARLA FRANCISCA LOZANO CORRALES** con ID **91494** quien realizó el trabajo tesis titulado: ***HISTORIAS NEGADAS DOCUMENTACIÓN DE TRAYECTORIAS DE ARTISTAS VISUALES OLVIDADAS POR EL SESGO DE GÉNERO EN AGUASCALIENTES***, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que **ella** pueda proceder a imprimirla así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Se Lumen Proferre"
Aguascalientes, Ags., a 30 de mayo del 2024.

Dra. Lourdes Calíope Martínez González
Asesora de tesis

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado

DICTAMEN DE LIBERACIÓN ACADÉMICA PARA INICIAR LOS TRÁMITES DEL EXAMEN DE GRADO

Fecha de dictaminación dd/mm/aaaa: 03/06/2024.

NOMBRE: Karla Francisca Lozano Corrales **ID** 91494

PROGRAMA: Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas **LGAC (del posgrado):** Estudios del pasado

TIPO DE TRABAJO: (X) Tesis ( ) Trabajo Práctico

TITULO: HISTORIAS NEGADAS
Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes

IMPACTO SOCIAL (señalar el impacto logrado):
Completar los registros historiográficos de artistas visuales en Aguascalientes.

INDICAR SI NO N.A. (NO APLICA) SEGÚN CORRESPONDA:

	Elementos para la revisión académica del trabajo de tesis o trabajo práctico:
SI	El trabajo es congruente con las LGAC del programa de posgrado
SI	La problemática fue abordada desde un enfoque multidisciplinario
SI	Existe coherencia, continuidad y orden lógico del tema central con cada apartado
SI	Los resultados del trabajo dan respuesta a las preguntas de investigación o a la problemática que aborda
SI	Los resultados presentados en el trabajo son de gran relevancia científica, tecnológica o profesional según el área
SI	El trabajo demuestra más de una aportación original al conocimiento de su área
SI	Las aportaciones responden a los problemas prioritarios del país
SI	Generó transferencia del conocimiento o tecnológica
SI	Cumple con la ética para la investigación (reporte de la herramienta antiplagio)
	El egresado cumple con lo siguiente:
SI	Cumple con lo señalado por el Reglamento General de Docencia
SI	Cumple con los requisitos señalados en el plan de estudios (créditos curriculares, optativos, actividades complementarias,estancia, predoctoral, etc)
SI	Cuenta con los votos aprobatorios del comité tutoral, en caso de los posgrados profesionales si tiene solo tutorpodrá liberar solo el tutor
SI	Cuenta con la carta de satisfacción del Usuario
SI	Coincide con el título y objetivo registrado
SI	Tiene congruencia con cuerpos académicos
SI	Tiene el CVU del Conacyt actualizado
N.A.	Tiene el artículo aceptado o publicado y cumple con los requisitos institucionales (en caso que proceda)
	En caso de Tesis por artículos científicos publicados
NO	Aceptación o Publicación de los artículos según el nivel del programa
NO	El estudiante es el primer autor
NO	El autor de correspondencia es el Tutor del Núcleo Académico Básico
NO	En los artículos se ven reflejados los objetivos de la tesis, ya que son producto de este trabajo de investigación.
NO	Los artículos integran los capítulos de la tesis y se presentan en el idioma en que fueron publicados
NO	La aceptación o publicación de los artículos en revistas indexadas de alto impacto

Con base a estos criterios, se autoriza se continúen con los trámites de titulación y programación del examen de grado: Si X No

FIRMAS

Elaboró:

* NOMBRE Y FIRMA DEL CONSEJERO SEGÚN LA LGAC DE ADSCRIPCION: Dr. Víctor Manuel González Esparza

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO: Dra. María Eugenia Patiño López

* En caso de conflicto de intereses, firmará un revisor miembro del NAB de la LGAC correspondiente distinto al tutor o miembro del comité tutoral, asignado por el Decano

Revisó:

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO: Dr. Alfredo López Ferreira

Autorizó:

NOMBRE Y FIRMA DEL DECANO: Mtra. María Zapopan Tejeda Caldera

Nota: proceda el trámite para el Depto. de Apoyo al Posgrado

En cumplimiento con el Art. 105C del Reglamento General de Docencia que a la letra señala entre las funciones del Consejo Académico: ... Cuidar la eficiencia terminal del programa de posgrado y el Art. 125F las funciones del Secretario Técnico, llevar el seguimiento de los alumnos.

Horizonte Histórico. Revista estudiantil de la Lic. En Historia de la UAA
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Historia
Lic. En Historia
Contacto: horizontehistorico@hotmail.com
https://revistas.uaa.mx/index.php/horizontehistorico

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

HORIZONTE HISTÓRICO
revista semestral de la Licenciatura en Historia

Aguascalientes, Ags., a 4 de junio de 2024

Estimada Karla Francisca Lozano Corrales:

La revista estudiantil digital de periodicidad semestral *Horizonte Histórico*, perteneciente al programa de estudios de la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hace constar que su artículo "Sesgo, género e historia del arte. Un modelo para armar" en coautoría con Víctor Manuel González ha sido recibido y se considerará para el proceso de dictaminación del número 29 de *Horizonte Histórico*. Este proceso iniciará a partir del 10 de junio cuando cierre la convocatoria actual. Una vez que concluya el proceso de dictaminación le haremos llegar su dictamen para que en dado caso usted proceda a la corrección y revisión de su artículo.

Estamos muy agradecidos por su interés en colaborar con *Horizonte Histórico*

Reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Montserrat Alvarado Bautista
Editora en jefe de la Revista Estudiantil *Horizonte Histórico*

Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título: 04-2018-060114401700-203.
ISSN: 2954-355X

Agradecimientos

Agradezco a mi mamá, papá, hermano, cuñada e hijo por el permanente amor, cuidado y ternura con los que me sostienen y me permiten corresponder, porque me acompañan para lograr la meta que me proponga, por ejemplo vivir. A Mila que pasó cientos de horas a mi lado viéndome con sus ojitos perrunos de amor incondicional; a mi colectivo amoroso Pam, Isis, Aliné, Chris, Alicia y Ángel cuyo amor me sostiene incluso en lo secundario que es la academia, el cariño, escucha, hospedaje y alimentación en tiempos de tesis, a Jorge que al ser un padre responsable y amoroso colabora a que la crianza sea respetuosa y colaborativa, a Alam por su cariño tan noble y presencia en los años de maestría, a Gerardo por el esperanzador y cálido equipo que ha permitido formar, a Moncho y Constantino por apoyo tan paciente en la pre producción, producción y post producción, como amigos y como cineastas.

Al Dr Víctor Manuel González que no dudó en compartir su conocimiento, tiempo y experiencia para permitirme entrar al mundo de la historia y permanecer creativa, al Dr Armando Andrade Zamarripa por las horas de escucha, por sus propuestas y correcciones, pero sobre todo para animarme a saberme documentalista aun sin tener la preparación, a la maestra Grecia Lorena Valencia Arcos por arroparme dentro de la teoría queer no binaria, no separatista, por permitirme compartir desde el corazón, a la Dra Calíope Martínez González por darme la bienvenida al emocionante mundo del archivo y por su compartir tan desinteresado, a la Dra Miriam Arcelia Padilla por su tiempo y conocimientos. A Elva Garma, Óscar Rangel y Lidia Castañeda, quienes abrieron sus mágicos hogares y corazones e hicieron posible esta documentación, gracias por su tiempo, su vida en el arte y por el gran ejemplo que son para mi.

A Mary y Salvador por su hermosa compañía en el aula estos dos años de maestría y a cada persona en el salón que me permitió pensar desde otro ángulo, a la Dra Gabriela Martínez por el ejemplo en el cuestionamiento, la escucha y el pensamiento crítico desde el amor y el respeto, a la UAA y a Conacyt que se juntaron para facilitar que un grupo de personas como yo pudiéramos dedicarnos a preguntarnos cosas humanas mientras tenemos resuelta la renta y el alimento, a Bety porque sin ella no hubiera podido resolver los tramites administrativos que resultó ser la parte más complicada del posgrado.

Me agradezco a mi por sobrevivir a la depresión propia y ajena y no quedar en el intento, incluso mientras cursaba un posgrado al que logré no vivir como mártir, espero pronto desaparezca la costumbre de sufrir al estudiar y al investigar y también desaparezca la idea de que quien cursó un posgrado ha logrado más que otras personas.

A mi hijito

En los archivos resuena el eco de media humanidad condenada al silencio.[1]

[1] Paco Roda, “La Historia de Las Mujeres: La Mitad Desconocida”, *Instituto Gerónimo de Uztariz*, núm. 11, (1995): 48. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4806693

Índice

INTRODUCCIÓN: 4

CAPÍTULO 1. TEORÍA GLOBAL Y LOCAL 6

Introducción al capítulo 1 6
Género 7
Sesgo 11
Género en la Historia 15
Hombres, mujeres y comunidad LBGTTIQ+ en la Historia 17
Mujeres en la Historia 18
El género en la Historia de las Artes 21
Mujeres y comunidad LGBTTIQ+ en las Artes Visuales en Aguascalientes 23
Algunas trayectorias por documentar 26
Panorama general local 29
Reflexiones acerca del capítulo 1 29

CAPÍTULO 2. PROCESO ETNOGRÁFICO Y AUTOETNOGRÁFICO, BITÁCORA DE PROCESOS Y ENTREVISTAS 33

Introducción al capítulo 2 33
Sujeto de estudio. Cómo llegué al tema, cuestionamientos y dificultades 33
Asesorías y consultas; externos profesores y materias, asesores y amistades. 35
Análisis de las metodologías a partir de los hallazgos en la teoría 37

2.1 INSTRUMENTOS Y ELABORACIÓN DE PRUEBAS 39

Diagnóstico, elaboración de formularios, delimitación de la muestra y corte temporal 39
Formularios: elementos, comparación con instrumentos, validación, comentarios de especialistas y modificaciones. 41
Prueba Piloto, resultados, aplicación, interpretación y uso de los datos 45
Resultados de la encuesta 46
Gráficos acerca de la equidad de género en los contenidos de la Licenciatura en Artes Visuales 46
Gráficos acerca de la documentación de trayectorias 49
Construcción de entrevistas 52
Propuesta inicial 52
Base de datos solicitada al Instituto Cultural de Aguascalientes 54

2.2 MANUAL 56

Acerca del instrumento para la autodocumentación 56
Manual re fácil para la documentación 58
Reflexiones acerca del capítulo 2 61

CAPÍTULO 3. DOCUMENTAL. GUION, PRE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN ... 62

Planeación y selección de trayectorias. ... 62
Preproducción, producción, post producción y proyección. ... 62
DIARIO DE CAMPO ... 64
01 de junio del 2023 pre entrevista con Elva Garma en su domicilio ... 64
06 de junio del 2023 primera entrevista a Elva Garma. Estudio personal ... 64
25 de agosto 2023 10 am. Archivo Histórico Estatal ... 66
29 agosto 2023 segunda entrevista a Elva Garma. Archivo de concentración del ICA ... 66
30 de agosto de 2023 primer entrevista a Óscar Rangel. Estudio personal ... 68
18 de septiembre del 2023 segunda entrevista con Óscar Rangel ... 68
26 de septiembre del 2023 primera entrevista con Lidia Castañeda ... 69
04 de octubre del 2023 segunda entrevista con Lidia Castañeda. Domicilio personal ... 70
PROPUESTA DE GUION ... 70
Contexto ... 70
Locaciones y contextos ... 72
Diálogos ... 73
Infancias ... 73
Formación ... 75
Obra ... 78
Frases sueltas ... 84
El disfrute ... 88
Reflexiones acerca del capítulo 3 ... 91

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ... 92

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA ... 97

ANEXOS ... 99

Entrevista 1 a Elva Garma ... 100
Entrevista 2 a Elva Garma ... 112
Entrevista 1 a Oscar Rangel ... 121
Entrevista 2 a Oscar Rangel ... 128
Entrevista 1 a Lidia Castañeda ... 131
Entrevista 2 a Lidia Castañeda ... 140

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 GÉNERO DE LA MUESTRA 46
Ilustración 2 MUJERES EN LOS PROGRAMAS 47
Ilustración 3 LGBTTIQ+ EN LOS PROGRAMAS 48
Ilustración 4 EQUIDAD EN LA REVISIÓN TEÓRICA 48
Ilustración 5 DE SI SABEN DOCUMENTAR SU OBRA 49
Ilustración 6 DE SI HAN DOCUMENTADO SU OBRA 50
Ilustración 7 MEDIOS DE DIFUSION 50
Ilustración 8 EQUIDAD EN EL REGISTRO 51
Ilustración 9 EQUIDAD EN LA DIFUSION 51
Ilustración 10 PROPUESTA DE ENTREVISTA 54
Ilustración 11 GUÍA re FÁCIL PARA LA DOCUMENTACIÓN 58

Resumen:

Esta investigación está enfocada en visibilizar la presencia de mujeres y personas en las disidencias sexuales y de género en las artes visuales en Aguascalientes; es un recuento general del género en lo global y lo local; tiene como objetivo generar una herramienta documental (un manual) que pudiera ser usada en variedad de contextos y un producto audiovisual (un documental) acerca de algunas trayectorias de artistas visuales en Aguascalientes, trayectorias olvidadas por el sesgo de género, para favorecer la divulgación de artistas que han quedado fuera de la historia monogénero, heteronormativa,[1] alimentando la historia de las artes visuales en Aguascalientes.

Abstract:

This research is focused on making visible the presence of women and people in sexual and gender dissidence in the visual arts in Aguascalientes; It is a general summary of the genre globally and locally; aims to generate a documentary tool (a manual) that could be used in a variety of contexts and an audiovisual product (a documentary) about some trajectories of

[1] A lo largo de la revisión teórica para esta investigación se encontró que una gran parte de quienes estudian la Historia y el género, coinciden en que se ha registrado la vida del hombre, pero escasamente la de la mujer y otras realidades como la comunidad LGBTIQ+. Por lo que el giro de este trabajo está centrado en estas disidencias sexo genéricas, con la intensión de complementar lo existente donde predominan los hombres, y especialmente los heterosexuales no racionalizados ni precarizados.

visual artists in Aguascalientes, trajectories forgotten due to gender bias, to promote the dissemination of artists who have been left out of monogender, heteronormative history, feeding the history of visual arts in Aguascalientes.

Palabras clave:
Género; sesgo; artes visuales; historia; historiografía; entrevista; documental; mujer; *queer*; LGBTIQ+.

Introducción:

La historia parece un ente vivo en constante construcción y evolución, que en sus inicios surge con la necesidad de registrar la presencia de la humanidad en la tierra y con el tiempo va abarcando a más y más realidades dentro de esa humanidad. En esta tesis se aborda desde tres ángulos la presencia de la mujer y las disidencias sexo genéricas en la historia de las artes visuales, el primer ángulo de observación es desde la teoría global, el segundo es desde el contexto actual y local y el tercer ángulo de observación es a partir de la documentación de tres trayectorias locales.

La primera de las tres partes, que es el análisis de la teoría, inicia recopilando algunas de las posturas reflejadas en los escritos de varias personas dedicadas a la investigación teórica del género, del género en la historia y del género en las artes visuales; pone en conversación definiciones de distintas autorías y fuentes, contrastando términos básicos como el género y el sesgo; en la actualidad no existe una sola y unificada postura ante lo que es el género por ejemplo, tampoco se está homogéneamente de acuerdo en si la ciencia está sesgada o no, en esta sección se mencionan distintas perspectivas de ambos temas. Más avanzada esta parte del análisis de la teoría, con base en distintas autorías se recopilan las que parecen ser las principales causas por las que la mujer no figura en la misma cantidad que el hombre en la historia y en la historia de las artes visuales, para luego ampliar el cuestionamiento al porqué no solo la mujer fue ignorada en estas áreas por cuestión de género sino también otras realidades que no encajaban en la idea hegemónica del género y sus roles, como lo son las disidencias sexo genéricas que aunque siempre han existido apenas hace poco les nombramos.

La segunda parte está dedicada al contexto local, narra algunos acercamientos a personas locales relacionadas con las artes visuales, que dieron pauta al cuestionamiento acerca de si conocemos artistas visuales no recientes ya sea mujeres o pertenecientes a las disidencias sexo genéricas, menciona a algunos de los trabajos teóricos locales dedicados tanto al archivo como a la historiografía en las artes visuales en Aguascalientes, y por medio de algunos instrumentos de investigación (elaborados como parte de esta tesis), se muestra información recopilada acerca de la apreciación que algunas personas cercanas a las artes visuales y personas egresadas de la licenciatura en artes visuales, tienen acerca de si se ha registrado, enseñado y difundido de manera equitativa las trayectorias de hombres cis heterosexuales, que de todas las otras realidades. En esa segunda sección se encuentran los primeros acercamientos al sujeto de estudio en lo local, la construcción de los instrumentos de investigación, la aplicación y resultados de los mismos, y gracias a los resultados de estos instrumentos, se presenta un manual elaborado para esta investigación con el objetivo de facilitar la democratización de la documentación, mostrando de una manera sencilla y accesible, una propuesta para documentar con pocos recursos, y pocos conocimientos de historiografía y cine documental, respondiendo a las necesidades evidenciadas en las respuestas a los instrumentos de investigación, como lo es la necesidad de documentar más trayectorias, de mayor diversidad de personas y de sistematizar la forma de recolección de datos, edición y divulgación.

La tercera parte está dedicada a la elaboración de un documental que surge como producto de esta investigación, en el que se puso en práctica el manual antes mencionado y que está dirigido a registrar parte de la obra y trayectoria de tres personas dedicadas al arte en lo local, nombres que fueron mencionados en repetidas ocasiones en las respuestas a las entrevistas y formularios elaborados para esta tesis, en respuesta a la pregunta ¿conoces a alguna mujer o persona perteneciente a las disidencias sexo genéricas que no haya sido documentada?. Estas tres trayectorias son retratadas en un producto audiovisual que muestra parte de las entrevistas semiestructuradas que se les realizaron, parte de su obra y algunas de sus respuestas al guion sugerido en el manual mencionado en la sección pasada. Comprende desde el contexto en el que nace la necesidad del documental, la pre producción basada en el manual que aquí se sugiere, la producción, la bitácora de grabación y la post producción que fue necesaria para concluir el producto documental cinematográfico; se ha programado

proyectar este producto en el examen de grado donde se defenderá esta tesis y posteriormente en el Centro de Artes Visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes, así como en la Universidad de las Artes y permanecerá de consulta libre en distintas plataformas digitales, además de ser ingresado a los archivos municipales, estatales e independientes del estado.

Por último se presentan en este documento tanto las transcripciones completas de las entrevistas, como las conclusiones que surgen desde el inicio de esta investigación hasta el cierre de la misma, las interrogantes que nacieron en el proceso y el aprendizaje a nivel personal que el encuentro con el sujeto desde la teoría y la práctica traen a esta maestrante, artista y docente.

Capítulo 1. Teoría global y local

Introducción al capítulo 1

En este capítulo se definen algunas palabras clave dentro de esta investigación con base en distintas fuentes de distintas autorías y fuentes de consulta, con el objetivo de esclarecer desde qué perspectiva será abordada y analizada la revisión teórica de estudios ya existentes relacionados al problema de estudio aquí presentado. Para analizar lo escrito acerca de la presencia de distintas realidades relativas al género dentro de la historia de las artes visuales, hubo qué definir qué se entiende por género (aún cuando las definiciones pueden variar y contradecirse de una fuente a otra), qué tantas realidades caben dentro del género, hubo que aceptar que no todas las realidades han sido igualmente documentadas en la historia, por lo que es necesario definir cómo es que el sesgo actúa dentro de la ciencia, qué entendemos por sesgo y cuales han sido los alcances de empezar a reconocer los sesgos inmersos en la academia, en la ciencia y en toda área.

Además del establecimiento del andamiaje sobre el que está construida esta tesis, también se encuentra en este capítulo un resumen de los principales hallazgos encontrados en la teoría, acerca de la poca presencia de la mujer en la historia, y específicamente en la historia de las artes visuales, como también la presencia o ausencia de otras realidades sexo genéricas no documentadas a lo largo de la historia; se enlistan algunas de los factores que provocaron una historia monogénero donde predomina la presencia del hombre cis heterosexual y el inicio de una historia más heterogénea.

Por último se aborda el paralelismo que existe entre la historia global y la local, se nombran algunos ejemplos de trabajos teóricos locales dedicados a nuestros sujetos de estudio y se subraya la ausencia de suficientes registros locales relacionados a la mujer y personas LGBTTIQ+ dentro de las artes visuales en Aguascalientes, y la importancia de documentarles para así complementar los registros historiográficos locales.

Género

Actualmente el término género se relaciona con otros términos como lo son sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y otros; la definición de estos puede variar drásticamente según la fuente a la que se recurra, y en algunos momentos resulta útil esclarecerlos en su contexto para un mejor entendimiento y tratado de la información en la revisión teórica y de los resultados de la investigación.

En términos generales el sexo es una construcción sociocultural mediante la cual se les asigna a las personas una categoría al nacer —denominándolas hombre o mujer—, con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales;[2] la orientación sexual, como la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.[3] Por otra parte en el caso del género existen distintas identidades según la persona se percibe a sí misma, independientemente de sus características biológicas (algunas fuentes refieren como géneros únicamente al hombre y la mujer y otras fuentes agregan género *queer*[4] o incluso a toda la comunidad LGBTI+ como géneros en sí mismos),[5] en el caso de la expresión de género, se trata de cómo una persona manifiesta su género, la mayoría de las

[2] Julia Marcela Suárez Cabrera, *Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales*, (México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2016), 31. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225271/glosario-TDSyG.pdf
[3] Suárez, *Glosario de La Diversidad […]*, 328.
[4] El CONAPRED, por ejemplo, contempla que las personas *queer* no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros hegemónicos y están en contra del binarismo pues refuerza la idea del género heteronormativo. Suárez. *Glosario de La Diversidad […]*, 29.
[5] Joan Wallach Scott, *Género e Historia*. (México: Fondo de Cultura Económica; Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008), 12.

fuentes se refieren a la apariencia o rol femenino o masculino, otras fuentes incluyen el género *queer* o la androginia.[6]

Esta terminología, la definición de la misma y su categorización, ha experimentado importantes cambios en los últimos años; distintos diccionarios, autores, asociaciones, colectivos y organizaciones como la OMS[7] han tenido el cuidado de delimitar y actualizar constantemente el uso que dan de cada uno de estos términos (algunos de ellos al definir el género parten de las diferencias biológicas, otros hablan de roles y la mayoría reduce el género a hombre o mujer), por lo que al analizar algunas fuentes es notoria la falta de coincidencia con las definiciones actuales. En la revisión de lo dicho por distintas autorías, al referirse al género pareciera que recurrentemente solo contempla al hombre y a la mujer,[8] incluso es constante hablar de género para analizar temas relacionados a la desigualdad entre hombres y mujeres, dejando fuera otras realidades. El enfoque de género que predomina tanto en las fuentes de consulta informales como las formales es un enfoque binario.

Los estudios de género se han venido enfocando en la desigualdad ejercida hacia la mujer; algunos de esos textos son vitales para la lucha feminista y otras causas; gracias a ellos se han logrado numerosos avances intelectuales y prácticos hacia la búsqueda de los derechos de la mujer (camino aún necesario); pero aún con ello, es común notar que el estudio del género abarca al hombre y a la mujer sin dar lugar a otras variantes del género; como anteriormente se menciona es muy posible que sea debido a los cambios constantes en las categorizaciones, pero esta investigación, al igual que muchos otros textos actuales que van más hacia el *transfeminismo* o la teoría *queer*, pretenden señalar que al referirnos a cuestiones de género no solo nos referimos hombres y mujeres o a cuestiones únicamente relacionadas

---

[6] El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, cuenta con un catálogo, publicado en el 2016. Suárez, *Glosario de La Diversidad […]*, 29.

[7] Según la Organización Mundial de la Salud: «Género» se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres. «Masculino» y «femenino» son categorías de género.
Organización Mundial de la Salud "Género y salud", 23 de agosto de 2018. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender#:~:text=El%20g%C3%A9nero%20se%20refiere%20a,personas%20con%20identidades%20no%20binarias.

[8] Ejemplo: Margarita Ortega López "Consecuentemente en cualquier época que se estudie se interesa el género tanto en la vida de los hombres como de las mujeres, mostrando los condicionantes y planteamientos coercitivos que les llevaban a desempeñar determinadas identidades…" Margarita Ortega López, "Género e Historia Moderna: Una Revisión a Sus Contenidos", *Contrastes*, núm. 11, (1998-2000): 10. https://revistas.um.es/contrastes/article/view/84581/81491

con la inequidad de género que vive la mujer, sino que el género atraviesa a las masculinidades y a otras realidades, incluyendo a la comunidad LGBTIQ+; es necesario nombrar estas últimas categorías, que al igual que la mujer también se les ha invisibilizado como un acto violento dentro de la historia por cuestiones de género, seguramente en la mayoría de los casos sin interés de agravio pero con el mismo efecto.

> Por mucho tiempo, incluso en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing, varios países pronunciaron lo que para ellos es el género, concluyendo aún entonces que el género es aquello que refiere a hombre o mujer. Se empieza a nombrar la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, pero no se reconoce ningún otro género, aun cuando para ese entonces ya se estaba planteando la existencia al menos de cinco géneros: hombres, mujeres, homosexuales, bisexuales y transexuales.[9]

Aun cuando en los textos de Wallach Scott predomina la mujer como objeto de estudio acerca de la desigualdad de género, también es evidente que ya hace doce años consideraba que no solo existen dos géneros. Por su parte, Judith Butler considera que el género es una cuestión compleja que evoluciona con el tiempo, cuya evolución se posterga de manera permanente, y tiene más implicaciones de las que es fácil delimitar.[10] Para fines prácticos en este documento se nombran simplemente más de dos géneros, por ahora las iniciales LGBTTIQ+ funcionan para considerar lo que hoy en día se propone como un intento de no dejar de lado ninguna disidencia sexo genérica identificada hasta el día de hoy y en años venideros.

Determinar que no solo existen dos géneros es en gran medida un intento de salir del binarismo como una práctica que según varias corrientes actuales (como la teoría *queer* y el *transfeminismo*) es remanente de la postura que determina la heterosexualidad (*heteronorma*) como lo único normal moral y socialmente aceptado. Paul B. Preciado, artista visual y filósofo que se nombra a sí mismo como un disidente del sistema sexo-género, dice que establecer un sistema únicamente binario para nominar la taxonomía de los cuerpos, ya sea femenino o masculino, o heterosexual u homosexual, surge de la necesidad de ejercer un

[9] Wallach, *Género e Historia*, 12.
[10] Judith Butler. *El Género En Disputa: El Feminismo y La Subversión de La Identidad*. (Nueva York: Paidós Ibérica, 1999).

sistema jerárquico, que es en sí mismo discriminación, para establecer jerarquías entre los cuerpos vivos: "necesitamos una profunda terapia anticolonial y *antipatriarcal* en las instituciones, en las instituciones públicas, las instituciones educativas por ejemplo",[11] que nos ayude a replantear la realidad fuera de las dos construcciones rígidas y preestablecidas de lo que debe ser un hombre y una mujer y para empezar a considerar que hay realidades fuera de ello.

El CONAPREP por su parte cuando describe el género *queer* en su glosario de terminologías relacionadas al tema del sexo y el género, aclara que hay personas que consideran que pueden ir de un género a otro y que expresan que el binarismo alimenta la idea de que existen dos géneros hegemónicos, limitando la diversidad y la libertad del individuo para transitar entre géneros como lo buscan por ejemplo las personas transexuales.[12] Por su parte Monique Wittig al analizar el uso de la terminología en el género, propone que todas las sexualidades deberían ser géneros para así despojar de jerarquías entre los mismos[13]. Bajo estas perspectivas este documento busca contemplar tantos géneros como se presenten en la revisión teórica y los que puedan agregarse posteriormente.

Aunque se le atribuye al feminismo el estudio del género, Scott se reconoce feminista, pero también científica, y propone que no necesariamente se trabajen estas dos áreas por separado: "En lugar de existir una separación entre la política feminista y los estudios académicos sobre el género, ambos forman parte del mismo proyecto político que consiste en el intento colectivo de enfrentarse a la actual distribución del poder y cambiarla"[14].

Las posturas políticas podrán ser diversas e ir evolucionando o fragmentándose como es el caso del feminismo en el que cada día existen más variantes teóricas y prácticas, lo mismo sucede en las ciencias en general y con mayor razón en las sociales, pero muchas de todas estas mencionadas tienen entre sus objetivos enfrentar la distribución actual del poder en búsqueda de una más equitativa para todas las personas existentes.

Hablar de género dependerá del momento histórico, político, cultural, científico, etc. en el que se esté situado en el momento de estudiarlo, no hay manera de determinar un

[11] Betevé, "Entrevista a Paul B. Preciado 'Soy un disidente del sistema sexo-género' | betevé", vídeo del canal Betevé en YouTube, 19 de abril de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=Aa-RiOuYiE4
[12] Suárez, *Glosario de La Diversidad […]*, 29.
[13] Monique Wittig, *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*, (Madrid: Egales, 2005).
[14] Wallach, *Género e Historia*, 24.

enfoque universal o correcto para dejar de lado a los que no empatan con la opinión del que lo analiza, en el caso de este documento sirve mencionar no solo al hombre y a la mujer como géneros, pues mucho del resultado de esta investigación va más allá del binarismo.

Sesgo

Como parte de la organización del conocimiento el término sesgo se ha venido utilizando para definir la percepción de un mismo asunto que varía dependiendo del punto desde donde es observado o juzgado; en las definiciones predomina la idea de la inclinación hacia uno u otro lado de un mismo tema, de manera que no se logra la neutralidad ni la objetividad. Stephanie Colombo define el sesgo como "el conjunto de connotaciones de un tópico que marca una inclinación hacia una concepción ideológica"[15] proveniente de una cultura, ella señala que en las últimas décadas se ha dedicado especial interés a vigilar tales connotaciones o inclinaciones en contraste con la universalidad, categoriza los probables usos del sesgo, el uso negativo el cual propone debería buscar eliminarse pues empobrece el conocimiento, el positivo, que es el que señala las necesidades y especificidades por ejemplo de una comunidad al momento de observarse y el sesgo neutro, que proviene de una persona que no está implicada en el objeto de análisis.

Colombo considera que en los estudios culturales es pertinente cuestionar los sistemas universales, para identificar en ellos los sesgos y las universalidades que pueden comprometer las interpretaciones en la aproximación al conocimiento o a los datos, para así intentar retirarse de una inclinación o una postura frente a determinada ideología o enfoque cultural; un ejemplo de esta postura y que no pertenece a las ciencias sociales sino a las ciencias naturales es Donna Haraway, quien ha dedicado una buena parte de su quehacer intelectual a la revisión del legado científico, específicamente de la zoología desde una perspectiva científica y filosófica, y por medio del Conocimiento Situado[16] manifiesta que incluso las ciencias duras han sido escritas y estudiadas desde una perspectiva hegemónica

[15] Stephanie Colombo, "Sesgo y universalidad: un enfoque histórico-conceptual", (XII Congreso ISKO España y II Congreso ISKO España-Portugal, 19-20 de noviembre de 2015).
[16] Donna Jeanne Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres: La Reinvención de La Naturaleza*, (Valencia, España: Ediciones Cátedra; Universitat de Valencia; Instituto de la Mujer, 1995), 313. https://monoskop.org/images/e/eb/Haraway_Donna_J_Ciencia_cyborgs_y_mujeres_La_reinvencion_de_la_naturaleza.pdf

(en este caso la masculina), lo cual determina un sesgo en los datos obtenidos y la interpretación que se les ha dado, ha señalado numerosos aspectos en los que el conocimiento científico que hoy creemos comprobado podría modificarse o complementarse si se observa desde otras perspectivas, tal vez desde otros sesgos, incluso en las ciencias naturales; entre otras cosas ella propone vigilar el conocimiento existente y generar nuevo conocimiento desde la interseccionalidad, es decir, tomando en cuenta el cruce de otras perspectivas como lo son la raza, el género, la sexualidad y la clase.[17]

Observar los fenómenos en las ciencias sociales aceptando la presencia de los sesgos existentes en todo observador, permite vigilar constantemente las interpretaciones y los ángulos desde los que se aborda un tema, es imposible pretender que se pueden eliminar, pero se puede reconocer el lugar temporal y espacial donde se encuentra situado el observador para tratar de acercarse a la objetividad, Haraway por ejemplo se ha situado en las especificidades que consideró pertinente aclarar antes de comenzar un estudio científico[18], esto es un cambio abrupto en la manera de hacer ciencia, pues hace varias décadas, y en algunos casos actuales, los científicos buscaban desaparecer entre sus textos para asegurar la mayor neutralidad posible, el conocimiento situado busca hacer notorio el ángulo de vista desde el que se observa e interpreta.

Por otra parte, estudiar lo ya escrito, pero desde la lupa del sesgo, ayuda a cuestionar si hay algo que quedó perdido en la observación e interpretación de un fenómeno debido al lugar en el que se encontraba el autor, Scott se pone como ejemplo, y señala la incapacidad de quien escribe historia de sostener la neutralidad de su profesión, propone admitir que los significados se construyen a través de exclusiones y que es posible reconocer las posibles exclusiones en un proyecto determinado. "Tal enfoque reflexivo y autocrítico pone en evidencia el estatus particularista de todo conocimiento histórico y el papel activo de quien produce el conocimiento. Además, socava las demandas de autoridad basadas en

[17] Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres […]*, 269.
[18] "Escribo aquí en tanto que mujer cuarentona, euro-estadounidense, profesional, catedrática, feminista, de clase media, que trabaja tanto con estudiantes de graduación como con graduados en un campus con una activa cultura feminista. No es 10 mismo enseñar estudios femeninos en la Universidad de California en Santa Cruz en 1989 que hacerlo en la Universidad de Hawái en 1970. Esta última, obviamente, era en muchos aspectos una institución colonial, situada en la periferia de los privilegios en los Estados Unidos. Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres […]*, 185.

explicaciones totalizantes…",[19] reconoce que muchos grupos como "los oprimidos"[20] han sido documentados desde narrativas sintéticas o simplemente han sido invisibilizados, que los historiadores no reúnen o reflejan el conocimiento en sí, sino que construyen conocimiento sobre el pasado, y al momento de construir dicho conocimiento "la historia opera como un tipo particular de institución cultural que aprueba y anuncia las construcciones de género".[21]

Como menciona Scott, no solo el género ha sido un tema construido incompleto gracias a las limitadas perspectivas desde las que se estudió en siglos pasados, hay muchos otros grupos, fenómenos y situaciones que necesitan volver a ser observados e interpretados desde una mayor cantidad de ángulos. Pudiera parecer que entonces no importa la parcialidad, pero posiblemente sea mejor la suma de parcialidades vigiladas con el mayor rigor posible, que la pretensión de neutralidad cuando ésta es imposible, acerca de esto, Scott dice que aceptar las parcialidades no significa que se fracasó en la búsqueda de explicaciones universales, más bien sugiere que éstas son imposibles y siempre lo han sido,[22] pero que aún con ello el rigor, la vigilancia y el conocimiento situado pueden constituirse como herramientas útiles para tratar de acercarse a la objetividad.

La historia social vino a cubrir urgentes necesidades en el estudio de las ciencias sociales, posiblemente sea un ejemplo del sesgo positivo que mencionaba Stephanie Colombo, pues de alguna manera incentiva la observación de fenómenos sociales u objetos de estudio desde toda la variedad de perspectivas que puedan existir, lo que sí es un hecho es que en cuestión de sesgo, con la historia social, los historiadores ampliaron sus posibilidades al contemplar temas que estaban olvidados o que se juzgaban de manera parcial y simplificada, como lo es el estudio de las infancias o de la vida de las personas obreras a las que no se les había prestado atención como agentes sino como un elemento inmóvil dentro de los fenómenos sociales. Carmen Ramos Escandón subraya la importancia de la reflexión histórica en la producción historiográfica, señala que desde la historiografía revisionista o postmodernista se revisan las perspectivas anteriores de manera crítica, no para excluir

[19] Wallach, *Género e Historia*. Columbia. 26 y 27.
[20] Término que ella emplea constantemente para señalar aquellos que han sido menospreciados en la Historia.
[21] Wallach, *Género e Historia*, 29.
[22] Wallach, *Género e Historia*. 30.

temáticas o interpretaciones sino para reconocer la variedad de enfoques, negando las interpretaciones totalizadoras y generales.[23]

De esta manera, por medio de la historia social, la etnografía, los conocimientos situados, la historiografía posmoderna, etc., el lente histórico se ha dirigido a situaciones olvidadas o registradas e interpretadas pobremente, a grupos olvidados como nos nombra Scott, o en palabras de Escandón, a "grupos sin historia, tradicionalmente marginados de la reflexión y la búsqueda histórica, entre ellos la mujer".[24] La historia comienza a voltear a ver a los oprimidos, a los subalternos, como los plantea a profundidad Spivak Gayatari Chakravorty en *¿Puede hablar el subalterno?*[25] y más adelante en otro libro donde conversa con lo por ella escrito y como una suerte de actualización de la crítica al pensamiento colonialista en *Crítica de la razón poscolonial: hacia una crítica del presente evanescente*;[26] es decir, a todo aquel cuyo observador no juzgó como importante dentro de la producción capitalista, patriarcal y racista y los han definido como "los otros, minorías étnicas, raciales, homosexuales y obreros", en palabras de Jorge Arditi en el prólogo de *Ciencia, Cyborgs y Mujeres : La Reinvención de La Naturaleza* de Donna Haraway.[27]

El sesgo es entonces inevitable, pero reconocible, se puede buscar ocultar el sesgo del historiador dentro de la historiografía, o se puede reconocer el lugar donde este está situado, se puede reconocer la responsabilidad del historiador y se puede vigilar el conocimiento existente, para observarlo desde otros enfoques y complementar el conocimiento; lo que fue estudiado y escrito con la intención de ocultar el ojo y sesgo del autor no necesita desaparecer, tal vez tan solo ser cuestionado y complementado. La historiografía producida no sólo por historiadores sino por observadores rigurosos desde todos los ángulos disciplinares, desde todos los grupos, clases y enfoques, desde la interseccionalidad, podría constituir una historia más real y honesta.

---

[23] Carmen Ramos Escandón, "Historiografía, apuntes para una definición en femenino", *Debate feminista*, vol. 20, (1999): 131 y 132. https://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/debate_feminista/article/view/500/422
[24] Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 142
[25] Gaytari Chakravorty Spivak y Santiago Giraldo "¿Puede hablar el subalterno?", *Revista colombiana de antropología*, vol. 39, (enero-diciembre de 2003): 297-364. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105018181010
[26] Gaytari Chakravorty Spivak. *Crítica de la razón poscolonial: hacia una crítica del presente evanescente*, 59 (Ediciones Akal, 2010).
[27] Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres*, 13.

Género en la Historia

Al ser el género un concepto construido recientemente pero cuya fecha de invención no coincide con el inicio de la historiografía, pues el género nace con la humanidad misma, requiere voltear atrás para poder encontrar en los registros pasados la presencia de éste y su papel en la historia, reinterpretar lo escrito desde esta óptica que reconoce variables que no se consideraban; antes del sigo XX la historia registraba los acontecimientos que parecían relevantes desde la política y la economía,[28] pero incluso ambas áreas estaban observadas desde la hegemonía de un género, numerosos textos de distintas autorías mencionan que el hombre fue por mucho tiempo el centro del estudio de la humanidad, específicamente el hombre blanco,[29] se observaba desde él y a partir de él, dejando a un lado a la mujer y a los géneros ahora identificados o a las disidencias sexo-genéricas, incluso minimizando sus contribuciones o simplificando su participación.

> El género interpela a todas la ciencias sociales -historia incluida- en la medida en que no se ha tenido en cuenta ni el saber ni la experiencia de las mujeres, ni mucho menos un interés preciso por divulgar un conocimiento real sobre ellas. Pero el análisis de género trasciende por encima de una mera labor reivindicativa femenina. No se trata sólo de valorar la participación de las mujeres en la historia de la humanidad; su compromiso intelectual es todavía más ambicioso y estimulante: analizar las desigualdades y omisiones históricas, en cualquiera de sus características.[30]

La labor historiográfica tiene cada vez más presente el reto de "medir silencios" como lo nombra Gayatari, donde muchísimas realidades parecen no estar presentes, las razones son bastas, toda las interseccionalidades que hemos notado al día de hoy, y las que en unos pocos años lamentaremos no haber identificado antes, en el caso del género, la mayor dificultad, tal vez, es que al ser un fenómeno social o una construcción tan complicada y cambiante, pareciera fácil de ser ignorada, pero aun cuando parece desaparecer es imposible negar su

[28] Carmen Teresa García Ramírez, "Mujeres e Historia. Cuestionando La Invisibilidad y Tornándonos Visibles", *Procesos Históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales,* núm. 29, (enero de 2016): 39.
[29] Wallach, *Género e Historia*, 40.
[30] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 9.

presencia, la labor de la historiografía de siglos atrás tal vez no se enteraba que aquellas posturas de género (como el tomar más en cuenta a personas cuyo performance sexo-genérico encajaba más con las corrientes morales del momento) que les atravesaban, dificultaban su visión produciendo ciertos huecos en la observación y registro de las culturas y sus agentes, lo que amerita investigar, identificar y medir la desviación de un ideal que es irreductiblemente diferencial.[31]

Según Scott el género llevó a las mujeres desde los márgenes hasta el centro de la historia, de manera que transformó el modo en que se había escrito la historia,[32] si agregamos que así como Butler cada vez hacemos más incluyendo a más personas dentro del género, nos es ahora más fácil reconocer a muchas más personas en la historia, nos ayuda a buscar reconocer sus formas de vivir, sus costumbres y la influencia que tuvieron en sus entornos, para hacer un intento de llegar a una historia más completa a partir de las perspectivas de género que ahora podemos analizar.

Por último agregar que no por el intento de observar desde el género se estará restaurando su debido lugar a todas las personas que se habían ignorado por dicho sesgo, la labor tendría que ser muy heterogénea aún dentro de la misma categoría; basta recordar lo que pasó en muchas vertientes del feminismo, en las que se rescataron trayectorias de mujeres pero después nos dimos cuenta que no se le daba la misma preferencia a las blancas y de clase alta que a las que no contaban con dichas características[33], o algo muy actual en algunos feminismos que consiste ya sea en dejar fuera a las mujeres trans o cortar tan duro a partir del género que pareciera que ahora los hombres (blancos o no, racializados o no, precarizados o no, homosexuales o no) debieran quedar fuera de múltiples actividades humanas, entre ellas investigaciones, convocatorias, registros, etc.; es decir, voltear atrás y reconocer lo que de manera personal y colectiva hemos ignorado por una miopía de género, no es más que uno de los temas a considerar en la revisión rigurosa de lo que hemos documentado y divulgado y lo que no, a dicha rigurosidad habrá que irle agregando tantas interseccionalidades como vayamos logrando reconocer.

[31] Spivak y Giraldo "¿Puede hablar el subalterno?", 297-364.
[32] Wallach, *Género e Historia*.
[33] García, "Mujeres e Historia […]", 42.

Hombres, mujeres y comunidad LBGTTIQ+ en la Historia

Después de lograr reconocer a nivel global, por lo menos en algunos segmentos de la globalidad, que la mujer fue ignorada en muchas áreas, la evolución del pensamiento y de las ciencias nos ha permitido observar que no solo ella fue dejada la mujer por discriminación de género; el presente capítulo recopila algunas de las ideas insertas en la literatura que surgieron de la observación; pero es importante mencionar que no es el único grupo segregado en los registros historiográficos, incluso los hombres sin poder,[34] las infancias y las mujeres que no son consideradas culturalmente relevantes (en su momento), o autoridades o heroínas[35] han quedado fuera[36]. El analizar la historia y hacer historiografía incluyendo grupos segregados por su raza, etnicidad[37], clase y género es una tarea difícil, "especialmente cuando no se ha analizado la construcción, legitimación, los desafíos y el mantenimiento de las jerarquías de género".[38]

Cada día hay más personas contribuyendo a una historiografía que incluye a los grupos subalternos[39], desde una perspectiva post-colonialista, posmoderna o simplemente desde un intento de análisis incluyente; esta investigación se centra en la relación que hay entre los registros históricos y el género, específicamente en las Artes Visuales, la predominancia de uno de ellos a lo largo de la Historia[40] y de la escritura historiográfica que presta atención al género; labor tan pertinente como lo es hacer y estudiar la historia desde la raza, la clase y la etnicidad.

Si volteamos a revisar la historia desde el género, las personas LGBTTIQ+ constituyen un grupo que no cuenta con suficiente documentación como lo cuenta el hombre por ejemplo, incluso la mujer aun cuando existen menos en la labor historiográfica, ha sido

[34] García, "Mujeres e Historia […]", 43.
[35] García, "Mujeres e Historia […]", 39.
[36] "La reconstrucción del pasado se ha realizado desde la "óptica criolla" hegemónica (en el sentido colonial) es decir, se invisibiliza la participación y la interpretación de los otros grupos étnicos sean mujeres u hombres (sin poder). García, "Mujeres e Historia […]", 40.
[37] García, "Mujeres e Historia […]", 40.
[38] Wallach, *Género e Historia*, 21.
[39] Término propuesto por Antonio Gramci y adoptado por intelectuales como Gayatri Spivak para referirse a los grupos oprimidos o sin voz.
[40] "La historia escrita se ha interesado fundamentalmente en la vida de los varones adultos en la edad laboral, dejando de lado a los niños y las niñas, a las personas jóvenes, a las mujeres adultas "inactivas" (amas de casa), a las personas ancianas y los grupos ágrafos." García, "Mujeres e Historia […]", 40.

tal vez menos ignorada que estos grupos; es por esa razón que la selección de trayectorias que se documentará en esta investigación abarca tanto a mujeres como a personas de las disidencias sexuales y de género; debido a que el hombre ha sido estudiado desde el inicio de la historia escrita y seguirá siendo registrado, el trabajo historiográfico que abarque a los demás géneros es una labor necesaria.

Cada vez más personas dedicadas a la sociología y a la filosofía han hecho pública su orientación y/o género, un ejemplo de ello es Judith Butler quien se nombra mujer, lesbiana y *queer*, ella ha escrito varios de los referentes teóricos que actualmente sirven de guía y detonante para el análisis del género, y se sitúa de manera voluntaria en estas etiquetas como un acto político; no es ni debería ser necesario hacer pública ninguna información personal, pero ¿qué hubiera pasado si los hombres homosexuales en la historia no hubieran tenido que ocultar su género u orientación sexual?, específicamente hablando de los que hubieran querido ser respetados como tal en vez de tener que ocultarlo, a los hombres homosexuales, transexuales, intersexuales y *queer* no se les ha respetado su voz como se ha respetado la delos heterosexuales, muchos de ellos han ocultado parte de su identidad por razones políticas;[41] la mayoría de los hombres no *cisgénero* hoy registrados en la historia escrita están ahí gracias a que decidieron ocultar una parte de su identidad.[42]

Los hombres que decidan seguir siendo identificados como hombres *cisgénero* heterosexuales, sobre todo los pertenecientes a ciertas razas, clases sociales y procedencia geográfica, tendrán mayor posibilidad de ser contemplados como figuras públicas, como agentes sociales y culturales, como artistas y como personajes en la historia, como ha venido siendo, pero cada vez más recuperarán su lugar en la historia y en la vida pública otros grupos.

Mujeres en la Historia

[41] Por razones políticas y de seguridad: actualmente a las personas con una diversidad sexual y una identidad de género no binaria se les violenta, discrimina y expulsa de la sociedad. Existe un registro de los homicidios causados por la homo, les, bi y transfobia: Letraese, "La violencia LGBTfóbica en México, 2023: Reflexiones sobre su alcance letal", 2023. https://letraese.org.mx/crimenes-de-odio-archivo/

[42] "Hablar de las diversas masculinidades nos permite incluir una perspectiva histórica que cuestione las instituciones de poder y dominación. La historia de la homosexualidad nos aproxima a una forma de vivir y ejercer la masculinidad". Ana Lidia García Peña, "De La Historia de Las Mujeres a La Historia Del Género", *Contribuciones Desde Coatepec*, núm. 31, (2016): 9. De la historia de las mujeres a la historia del género (redalyc.org)

> La historia de las mujeres cambió. En sus objetos de estudio, en sus puntos de vista. Empezó por una historia del cuerpo y de los roles probados para llegar a una historia de las mujeres en el espacio público de la ciudad, del trabajo, de la política, de la guerra, de la creación. Empezó por una historia de las mujeres víctimas para llegar a una historia de las mujeres activas, en las múltiples interacciones que originan los cambios. Empezó por una historia de las mujeres para convertirse más precisamente en una historia del género, que insisten en las relaciones entre los sexos e integra la masculinidad[43].

La presencia de la mujer (simplificando el concepto)[44] en la historia ha evolucionado desde el inicio de la humanidad,[45] en muchos casos pareciera llanamente no existir en ella y en otros casos ha existido únicamente como madre y encargada de la crianza y el hogar, como si se tratara de "meros elementos reproductivos, que posibilitaban o no, la elaboración de las tasas de fecundidad"[46] desde el siglo I al siglo XIX,[47] por lo menos en occidente y después en su paulatino reconocimiento como actor social, político, laboral, intelectual y creativo, gracias a la posibilidad de contradecir a la iglesia sin ser quemadas vivas[48] a la invención de la píldora como método anticonceptivo, que no solo dejaba de lado el depender de sí el hombre estaba de acuerdo o no con el control natal, es decir, la posibilidad de decidir cuántos hijos tener para poder considerar otros asuntos de vida en vez de limitarse a la crianza; luego con su intervención en la academia,[49] en la literatura, en las artes (aun cuando en éstas ha tenido distintos papeles y se le ha negado varias etiquetas y registros reduciéndola a musa,

[43] M. Perrot y Saúl M., *Mi historia de las mujeres*, (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008), 17.
[44] "Sería erróneo suponer anticipadamente que hay una categoría de «mujeres» que simplemente deba poseer distintos componentes de raza, dase, edad, etnicidad y sexualidad para que este completa". Butler, *El Género En Disputa […]*, 68.
[45] Incluso en la época de las cavernas se ha contado parcial equivocadamente la presencia y actividad de la mujer, recientemente se ha encontrado evidencia de que también la mujer era cazadora a diferencia de la historia anteriormente contada.
[46] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 14.
[47] Wallach, *Género e Historia*, 35.
[48] Por mencionar solo un ejemplo de la imposición religiosa, en este caso de la iglesia católica y protestante que en diversos momentos y lugares mataron mujeres por no cumplir con los roles establecidos por en sus normas morales, y que si tenían suerte no eran torturadas y asesinadas, pero si exhibidas en desnudas público o con letreros que indicaran sus delitos para después ser puestas a la disposición de quien se apiadara de ellas, si lo hubiera.
[49] Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 151.

cuidadora, maestra o aprendiz),[50] todo esto posiblemente gracias al imparable movimiento de los feminismos.

Desde el inicio de los esfuerzos por hablar de la mujer en la historia, se habla de las posibles causas que provocaron que la mujer quedara fuera de los registros historiográficos o bien se le haya retratado de manera reduccionista, algunos de ellos mencionan que la construcción de género obligaba a las mujeres a realizar ciertos roles[51] como la maternidad y la crianza;[52] y la prohibición a acceder a puestos en la política y el poder.[53] Otra parte de la literatura atribuye parte de esa invisibilización al analfabetismo que predominaba en la población femenina en la mayor parte de la historia, la mujer no podía leer y darse cuenta de su ausencia en los registros, ni se podía escribir a sí misma para ser parte desde el lenguaje;[54] es por ello que el gran avance de la presencia en la historiografía surge en el momento en el que la mujer logra alfabetizarse, desde leer hasta ser parte de la academia; no es hasta los años sesenta que por medio del feminismo se logra "arrastrar a las mujeres desde los márgenes hasta el mismo centro de la historia".[55]

La aceptación de la mujer en diversas áreas antes inalcanzables no garantizó se le considerara un agente histórico tan importante como sus pares, "El Renacimiento instituyó… que fueran meras receptoras pasivas del conocimiento o bien mecenas sobresalientes de artistas y creadores. Podían saber leer, escribir, conocer idiomas, artes o ciencias, pero no contribuyeron directamente a la elaboración cultural y por tanto ayudaron a consolidar la mentalidad dominante."[56] Incluso parte de la literatura señala que una de las grandes razones por las cuales ha sido difícil el reconocimiento de la mujer y su papel en la historia es a causa de la falta de registros,[57] mismos que tal vez hubieran sido generados por ellas mismas si se

[50] "La mujer como sumisa y servil o, en el caso de la mujer artista, como musa, consorte, cuidadora de los grandes genios del arte y relegada al campo de lo femenino". Alexa Cuesta Flórez, "Mujeres artistas del caribe colombiano bajo la perspectiva de género o ¿fuera de ella?", *Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica*, núm. 18, (julio-diciembre de 2013): 37.
[51] "Los hombres y a las mujeres que a lo largo de las distintas épocas se han visto obligados y obligadas a desempeñar unos roles y a tener una identidad conforme a los patrones que las elites, de cada época histórica, proponían como adecuadas, y que se han mantenido para perpetuar a lo largo de la historia unas relaciones desiguales entre unos y otras". Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 9 y 10.
[52] Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 141.
[53] Mary Nash, "Invisibilidad y Presencia de La Mujer En La Historia", *Historias*, núm. 10, (1985): 101. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/historias/article/view/15261
[54] Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 141.
[55] Wallach, *Género e Historia*, 14.
[56] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 30.
[57] Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 140.

les hubiera permitido o facilitado el acceso a la educación escrita y la oportunidad de dedicar tiempo a ello.

El género en la Historia de las Artes

La Historia del Arte, como ya se ha mencionado, y la historia en general, ha priorizado al hombre (sobre todo cuando no se nombra homosexual),[58] el sesgo de género en la Historia no solo ha dejado de lado a las mujeres, ha olvidado trayectorias de un gran número de artistas mujeres y LGBTTIQ+.[59] Aun cuando el registro de artistas LGBTTIQ+ y mujeres artistas visuales tanto a nivel global como local actualmente se está nutriendo favorablemente, es poco el registro histórico formal de artistas mujeres o personas no pertenecientes al género hegemónico de generaciones pasadas, constituyéndose un problema de equidad; por lo que hoy en día aún hay numerosos grupos sin historia registrada.[60]

La mujer y su casi inexistente presencia en la Historia de las Artes es un ejemplo de cómo el género y los roles[61] que se le permiten ha influido directamente. La mujer ha sido excluida de la cultura y el arte por mucho tiempo,[62] numerosos "gremios impedían el libre acceso femenino a sus ámbitos, cortocircuitaban así las expectativas laborales femeninas; aquellas que no estaban mediatizadas por la autoridad del cabeza de familia".[63]

Afortunadamente cada vez más artistas de distintos grupos, tienen acceso a herramientas y medios de difusión para realizar un archivo formal de sus trayectorias y obras, pero no es aún una realidad para muchas mujeres y personas de distintos géneros, clases y capacidades físicas e intelectuales.

Así como hemos perdido el registro de un gran número de trayectorias de artistas visuales no contemporáneos gracias al sesgo de género en el registro de la Historia del Arte,[64] hay algunas trayectorias que de no documentarse en este momento quedarían fuera de la

[58] Véase sección anterior.
59 "Apenas había constancia de la aportación femenina al proceso histórico y, con la excepción de algunas figuras notables, las mujeres no figuraban como agentes..." Nash, "Invisibilidad y Presencia de La […]", 101.
[60] Carmen Ramos Escandón insiste en que hay grupos tradicionalmente marginados de la reflexión y la búsqueda histórica, ella menciona entre esos grupos a la mujer. Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 142
[61] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 9 y 10.
[62] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 14.
[63] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 20.
[64] Geoges Duby y Michelle Perrot, *Historia de Las Mujeres En Occidente*, vol. 5. (Madrid: Taurus, 2000).

historia; al no registrarse ahora, se perderían o disminuirían las fuentes que pueden brindar información para lograr un registro de su quehacer artístico. Un ejemplo de estas trayectorias que aún se pueden rescatar, son quienes fallecieron recientemente, y de quienes todavía es posible encontrar datos en la hemeroteca acerca de sus exposiciones, o puede obtenerse información primaria de familiares y otras personas cercanas para construir un registro formal y permanente de su trayectoria.

También está el caso de mujeres artistas visuales o personas LGBTTIQ+ que siguen produciendo pero que no tienen las condiciones para generar un registro de su obra, ya sea por capacidades físicas o intelectuales, dominio tecnológico, posibilidades económicas, entre otras.

Actualmente y desde inicios del siglo XX se realizan estudios e investigaciones que buscan incrementar los registros formales de la presencia de la mujer y otros géneros negados dentro de la historia;[65] desde reconstrucción de archivos, documentación, biografías y revisión de contenidos.[66] Hoy en día se está produciendo literatura que analiza el sesgo de género en las artes. Desde hace dos décadas se ha incrementado la producción de archivos enfocados al rescate de trayectorias olvidadas por la historia, tanto en Europa como en América y específicamente en Sudamérica,[67] por su parte *Género e historia* de Wallach Scott evidencia el sesgo de género en el registro histórico global; se han producido múltiples artículos donde se señala la necesidad de que los grupos subalternos tomen como propio el derecho de escribirse en la historia general y en la historia de las artes visuales, un ejemplo es *Mujeres artistas del Caribe colombiano, bajo la perspectiva de género... o ¿fuera de ella?*,[68] derivado del interés por rescatar la presencia de la mujer y otros géneros en la historia contemporánea de las Artes, en el que se analiza la invisibilización de las mujeres en las artes en el Caribe, se mencionan varias causas y consecuencias de tal realidad y se incentiva a la creación de documentación formal de trayectorias de mujeres artistas.

---

[65] Joan W. Scott menciona que 50 años después de Un. *Cuarto propio* de Virginia Wolf, se ha contemplado un incremento notorio en la presencia de la mujer en la historia, específicamente a partir del 2000. Wallach, *Género e Historia*, 4.

[66] Margarita Ortega López habla de la necesidad de "acumular documentación suficiente para cuestionar el exclusivo planteamiento científico androcéntrico existente y para impulsar paralelamente, la revisión crítica y la ruptura epistemológica que el género formula". Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 10-11.

[67] Cuesta, "Mujeres artistas del caribe […]", 36.

[68] Cuesta, "Mujeres artistas del caribe […]", 22–36.

Mujeres y comunidad LGBTTIQ+ en las Artes Visuales en Aguascalientes

No es del todo fácil encontrar registros de trayectorias de mujeres anteriores a la creación de la Licenciatura en Artes Visuales en Aguascalientes(2002), tal pareciera por ejemplo, juzgado sin mucho esfuerzo que no existen mujeres artistas visuales antes de dicha institución,[69] pero pudiera ser solo una apariencia y no una verdad, es por ello que parte de la investigación consiste en recolectar y evidenciar la información existente acerca de la presencia de otros géneros en los archivos históricos tanto municipal como estatal, las bóvedas públicas, así como los archivos creados por historiadores, historiadoras, artistas y colectivos, hemerotecas, registros de exposiciones en museos y galerías; y así, por medio de encuestas y entrevistas generar más documentos que nutran la historia de trayectorias locales de mujeres y personas LGBTTIQ+ que antecedan a la Licenciatura, y que no cuenten con un registro formal de su obra.

El trabajo historiográfico de Luciano Ramírez, Salvador Camacho, Víctor González, Calíope Martínez, Gabriela Itzagueri y otras personas dedicadas a la historia en el estado, ayudan a ir estructurando la historia de varias realidades locales vinculadas con el arte y la cultura en Aguascalientes, por ejemplo el libro *Bugambilias* y *Antenas Vivas* de Salvador Camacho, que recolecta entrevistas con 25 artistas, y donde cuatro de dichas entrevistas están dirigidas a mujeres, tres en la música y una, Elva Garma, en las artes visuales, una de las artistas a quien esta investigación se ha dedicado a documentar.

En la búsqueda de literatura local dedicada a la historia de las artes visuales en Aguascalientes, me he encontrado con mucha más información de la que suponía existía, lo que me lleva a agregar al análisis que no solo es necesario ampliar la documentación de trayectorias; sino también es deber de las personas que nos dedicamos a la docencia y a la creación y divulgación, el realizar acciones concretas de consulta y visibilización de lo que ya se ha escrito, llevarlo a las aulas, a los programas de difusión y a las investigaciones teóricas como ésta; incluso a las instituciones que han dedicado parte de su labor editorial a

[69] Pudiéramos mencionar a Yolanda Hernández y Pilar Ramos como artistas visuales mujeres, previas a la licenciatura, pero aún ellas aparecen más formalmente en la Historia de las Artes Visuales en Aguascalientes a partir de su participación en la Licenciatura en Artes Visuales, ambas en distintos momentos como docentes y directivas.

la creación de colecciones o anuarios de artistas locales les resta enfatizar en la difusión de dichos productos bibliográficos.

Aguascalientes cuenta con una gran cantidad de material impreso y digital en el que alberga los nombres, obra y trayectoria de personas dedicadas a la creación artística y específicamente a las artes visuales, tantas que enumerarlo en su totalidad sería una labor tal vez necesaria pero sin duda no posible para esta investigación, y que aunque por ahora no se logre la lista completa, parece pertinente mencionar algunos títulos que evidencian parte del gran camino recorrido en la localidad hacía el registro y documentación de cada vez más personas; podríamos separarlo en las publicaciones institucionales e independientes o mixtas.

Entre dicho material están las publicaciones a cargo de Gobierno del Estado, del Instituto Cultural de Aguascalientes como la revista *Parteaguas, Esto no es una máquina* y *Espacios*, y los catálogos de quienes ganaron los premios de *Arte Joven*; el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura publica anualmente a las ganadoras del premio Dolores Castro e incluye ilustraciones hechas también por mujeres; las editoriales de ambos institutos dedican publicaciones a artistas visuales incluyendo mujeres y personas de las disidencias sexo-genéricas, que cabe mencionar que tal selección de artistas no las hace una institución inerte e impersonal, sino que seleccionan las personas que para ellas laboran y es gracias a esa selección que podemos conocer un poco más de determinadas trayectorias.

Además de las publicaciones realizadas gracias a programas como PECDA y PACMyC a cargo de artistas locales, entre las que también figura obra de aguascalentenses, por ejemplo el *Catálogo del Archivo Fanzines Aguascalientes,* realizado por Argel Camacho con apoyo de la Secretaría de Cultura en el que aparece obra no solo de autores hombres; también existen revistas mixtas que publican tanto textos como obra visual de personas locales, como lo son algunas revistas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: *Pirocromo, Aguaardiente, Tierra Baldía* y los libros que publica su editorial; hay también publicaciones independientes como las de Tierra Cartonero, editorial local que tiene un título dirigido a mujeres artistas y otro a las disidencias, El Gran Vidrio y libros independientes que surgieron de pronto y enriquecen de manera paralela la documentación de artistas, un ejemplo es *Libro primero* que congrega a 15 artistas locales de quienes tres son mujeres: Pilar Ramos (colaboradora en esta investigación), Liliama Ramírez y Marel de Lara.

A simple vista incluso en todas estas publicaciones mencionadas la relación numérica por género parece no muy equitativa, pero sí parece ir aproximándose a la equidad, probablemente debido a las no pocas voces dirigidas a cuestionarnos nuestra labor historiográfica, de selección y divulgación; como dice Michelle Perrot, primero no aparecían las mujeres dentro de la historia, luego aparecieron desde la corporalidad y los roles, a continuación dimos importancia a las víctimas pero cada vez más se ha venido generalizando a documentarlas independientemente de si se juzgan como relevantes y más allá, no nos quedamos en solo voltear a ver a las mujeres como si solo de eso se pudieran tratar los estudios de género sino también de masculinidades[70], que son afectadas por las estructuras mancillantes de los roles de género, lo que no entra en esos binarismos, el género va más allá del binarismo.

Los registros de participación por géneros obtenidos de museos y galerías podrían ser determinantes para evidenciar, por ejemplo, la participación de la mujer como artista en Aguascalientes; Patricia Mayayo en *El Imperio de 'Las Señoras'. Orígenes de Un Mito Fundacional o El Acceso de Las Mujeres a La Institución Del Arte*.[71] menciona estadísticas que esclarecen la falta de equidad en las instituciones, por ejemplo, menciona que las exposiciones individuales organizadas por el Centro Nacional de Exposiciones (en España), entre 1983 y 1989 fueron 17, de las cuales 17 exponían obra de hombres y por lo tanto 0 exposiciones de mujeres; esto solo considerando a las mujeres como artistas, pues en el mismo segmento menciona la disparidad de género incluso en la actividad cultural, expone que en la galería Juana Aizpuru, de 31 artistas vinculados, solo seis (es decir un 18% del total) son del sexo femenino.

Patricia Mayayo en el mismo segmento presenta una gráfica acerca de artistas en la Colección de Arte Contemporáneo "la Caixa" en el 2012 donde solo el 20.6% son mujeres. Mayayo aborda la desigual presencia de la mujer en la cultura en general, tanto como artista como en puestos directivos. En el tema de la creación, menciona que de las exposiciones individuales en 22 centros de arte en España entre 1999 y 2009, solo 200 de 973 muestras individuales estuvieron consagradas a mujeres, y de ese 20.5%, tan solo el 9.4% a mujeres

[70] Perrot y Saúl, *Mi historia de las mujeres*, 17.
[71] Patricia Mayayo, "El Imperio de 'Las Señoras'. Orígenes de Un Mito Fundacional o El Acceso de Las Mujeres a La Institución Del Arte", *Desacuerdos. Sobre Arte, Políticas y Esfera Pública En El Estado Español*, vol. 7, (2017): 153.

españolas, es decir en 10 años, solo 93 (de 973) mujeres artistas españolas fueron expuestas entre 22 galerías. Refiere que los gobiernos generan titulares donde resaltan la actividad de mujeres artistas en fechas conmemorativas como el día de la mujer, pero en las prácticas y las estadísticas de exposiciones y puestos de dirección en las instituciones no se ve reflejado tal interés.[72]

En concreto, la historia ha venido evolucionando en lo global y en lo local, cada vez somos más personas en ella, cada vez somos más quienes volteamos a ver hacia otras partes antes de decidir qué documentaremos, de qué hablaremos, a quienes más podemos escuchar y cuestionar. Los números aún no parecen equitativos pero cada vez hay más esfuerzos por acercarnos a ello, algunas veces se dificultará por nuestros propios sesgos, otras por las instituciones que replican los mismos parámetros para la selección de trayectorias a difundir y otras veces gracias a la gente que ellas habitan podemos conocer a gente creativa de quienes no teníamos idea, como en mi caso fue al encontrarme con las tres trayectorias que documento en esta investigación. Las razones que causan esta inequidad están más entrelazadas con muchas otras interseccionalidades de lo que hubiéramos imaginado hace algunas décadas.

Algunas trayectorias por documentar

En la parte teórica, se generaron muestras estadísticas como lo anteriormente citado, por medio de formularios y encuestas a estudiantes, creadores y creadoras, directivos y registros en museos y galerías, acerca de la presencia y participación de mujeres artistas en Aguascalientes, tanto en los programas de estudio como en las exposiciones individuales y participación en puestos directivos, así mismo de la comunidad LGBTTIQ+. Y en la parte práctica se abona contenido acerca de la participación de estos dos grupos en la cultura en Aguascalientes, específicamente de autoras mujeres en las artes visuales, pero mencionando también su colaboración en las instituciones, en la docencia y en el desarrollo de la cultura en su estado.

Sin una documentación formal de los casos que estamos ignorando y sin un análisis del sesgo de género en la práctica historiográfica en Aguascalientes, sería aún más difícil

[72] Mayayo, "El Imperio de 'Las Señoras' […]", 149.

agregar sus trayectorias a lo ya existente dentro de la historia de las artes visuales en Aguascalientes. En muchos más estados de la república y en muchos otros países se han venido haciendo esfuerzos intelectuales para abonar a la historia de las artes e intentar reducir la brecha de género; por ejemplo en el sur global y específicamente en centro y Sudamérica se ha venido incrementando significativamente el trabajo historiográfico dedicado a los subalternos, entre ellos a las mujeres; estos esfuerzos han logrado ampliar la base de datos y referencias enriqueciendo la identidad local, las posibilidades de referencia en el quehacer artístico, en la cultura general y en la enseñanza de las artes visuales.

Contribuir al cuestionamiento y análisis de la historia ya escrita, y también colaborar a la escritura de la historia desde todas las disciplinas y áreas del conocimiento desde distintas perspectivas y puntos de vista,[73] contribuye a lo existente y reescribir lo que ha sido escrito a medias en las artes visuales es urgente. También apremia rescatar los testimonios, la información y la obra de personas que no han sido consideradas prioridad en la historia, y que está a unos años de olvidarse como ha venido pasando ya. No contamos con suficientes registros en el pasado de personas LGBTTIQ+ y mujeres artistas en Aguascalientes, numerosas trayectorias no han sido contadas, obra que no ha sido documentada y personas pertenecientes a estos grupos, y que ya no viven o no cuentan con el acceso a las tecnologías o medios para auto documentarse pueden, aún, insertarse en la historia de las artes visuales.

Crear documentación formal de la obra de estos dos grupos en Aguascalientes permitirá que cualquier persona interesada en la historia de las artes visuales tenga acceso no solo a trayectorias masculinas, cualquier docente podría aumentar su marco teórico en el aula,[74] las personas interesadas en las artes visuales contarían con un más amplio bagaje acerca de lo acontecido en dicha área, podrían observar desde una mirada un poco más amplia y así, conforme se vaya documentando desde otros sesgos, la historia general resultará más

[73] "No queremos hablar en código ni levantar vallas ideológicas, sino todo lo contrario: nos interesa proponer interrogantes nuevos, a la vez que afirmarnos en una pluralidad de figuras y de temas, con una multiplicidad de puntos de vista". Duby y Perrot, *Historia de Las Mujeres […]*, 21.

[74] Como ex alumna de la Licenciatura en Artes Visuales por la Universidad de las Artes en Aguascalientes y como docente de Arte desde hace más de 14 años, reconozco la ausencia de mujeres en los programas de estudio y en la práctica docente, incluyéndome en tal empobrecida práctica profesional.

enriquecida, tal como se ha venido haciendo en las últimas décadas[75] como una tarea urgente y que se viene realizando en muchas localidades aumentando el conocimiento global.

Numerosas artistas y personas de las disidencias sexuales y genéricas han venido dedicando su quehacer intelectual a analizar su presencia en la historia,[76] hay significativa evidencia del creciente archivo que busca ser adoptado por la historia.[77] Como mujer *cisgénero*,[78] bisexual, treintañera, madre, estudiante, artista, mexicana, de clase baja, mestiza, gestora y profesora de arte en nivel básico y superior, me parece indispensable reflexionar desde mi perspectiva específica, y en la importancia que doy en mi quehacer docente a las trayectorias no masculinas, y de la misma manera desde este ángulo analizar lo que las instituciones y otros profesores e historiadores han venido practicando en relación al sesgo de género en las artes visuales en la historia y específicamente en Aguascalientes, además de contemplar las posibles soluciones que podemos adoptar, como el promover y difundir la autodocumentación de obra o la documentación de otras trayectorias menospreciadas y olvidadas.

Contribuir a complementar la historia escrita desde el lugar donde estoy situada, desde mi área de conocimiento y desde mi localidad, me permite abordar el tema desde una perspectiva etnográfica proyectada a la historia global pero que afecta de manera positiva directamente al archivo local. No pretendiendo la creación de un archivo nuevo, sino entradas que enriquezcan el existente.[79]

---

[75] Ramos Escandón refiere que desde 1946 con Mary Beard y a partir de los 60s, con la presencia de la mujer en la universidad, la lucha feminista, la lucha por la igualdad de género y en ingresos, se ha venido planteando la necesidad de reflexionar sobre la historia de la mujer. Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 151.

[76] En Aguascalientes por ejemplo está La Agencia, quienes buscan producir un Archivo que incluye a la comunidad LGBT+ o Alicia Cruz quien por medio de Diversx genera y divulga el archivo de artistas pertenecientes a la comunidad LGBTTI+.

[77] Mónica Mayer, Artista Visual y precursora del feminismo y el archivo en las Artes en México ha dedicado una buena parte de su vida a la producción de Archivo y de Archivo Feminista.

[78] Nos referimos a Cis género cuando el sexo con el que se identifican, coincide con el que se les fue asignado al nacer, recordemos que el género lo asignan los médicos o personal hospitalario, incluso cuando se tiene que decidir en casos ambiguos que presentan ambos genitales.

[79] Porque creo que existe, me llamó la atención en el libro de Jorge Terrones donde menciona que no existe registro de Arte Contemporáneo en Aguascalientes, pues me parece que ya hay algunos artistas que desde hace ya varios años (antes de la publicación de dicho texto) se han dedicado al Archivo en Aguascalientes. Jorge Prieto Terrones *Juan Disparó a Un Buitre Que Caminaba Con Pintura Azul: Un Relato Sobre Arte En Aguascalientes*. (Aguascalientes, México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2020), 292. https://editorial.uaa.mx/docs/juan_disparo.pdf

Panorama general local

En este proceso de investigación, el primer acercamiento al panorama actual acerca de la presencia de mujeres artistas visuales en Aguascalientes, se dio por medio de una encuesta informal realizada a 16 personas relacionadas con las artes visuales, entre ellas docentes, estudiantes de arte y personas egresadas de carreras de arte residentes del mismo estado; se preguntó cuántos nombres de mujeres artistas visuales no contemporáneas conocían ya sea a nivel mundial, en México y en Aguascalientes, la muestra no pudo referir un nombre de una artista visual mujer fuera de México, fueron nombrados repetidamente tres nombres de mujeres en México y ninguna de Aguascalientes.

El segundo acercamiento a la situación actual fue por medio de un sondeo de literatura relacionada a la mujer en las artes visuales, al género y a la mujer en la historia del arte recomendada por el director de este proyecto y por la filósofa, profesora y doctora Gabriela Martínez, después se realizaron varias búsquedas por palabras clave en el programa Publish and Perish, en Google academic y en la Biblioteca Virtual de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; búsquedas que dieron como resultado 40 fuentes de información, entre ellas libros, ensayos, artículos para revistas y una entrevista en video de YouTube.

Reflexiones acerca del capítulo 1

Estas fuentes proveyeron de definiciones, opiniones, críticas y estadísticas acerca de temas como: género, mujer en la historia, mujer en la historia del arte, mujer en las artes visuales; y la relación del género y los métodos relacionados con la historiografía, etnografía, documental escrito y documental cinematográfico, dando como resultado los siguientes hallazgos teóricos:

Existe numerosa literatura que habla acerca de la ausencia de la mujer en la historia[80]. Algunas de las causas de tal ausencia que refiere dicha literatura son:

[80] Butler, *El Género En Disputa […]*; Cuesta, "Mujeres artistas del caribe […]", 22–36; Duby y Perrot, *Historia de Las Mujeres […]*; García "De La Historia de […]"; García, "Mujeres e Historia […]", 36–44; Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres […]*; Mayayo, "El Imperio de 'Las Señoras' […]", 146–59;
Hilda Monraz Delgado, "Lo Personal Es Político, y También Artístico. El Arte Feminista En La de México. 1968-1993", (2014); Nash, "Invisibilidad y Presencia de La […]"; Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 9–32; Ramos "Historiografía, Apuntes Para Una […]"; Roda "La Historia de Las Mujeres […] 47–70. Wallach, *Género e Historia*.

- Una constante invisibilización de la mujer en la historia, estas fuentes analizan por una parte que no se le consideró en los registros históricos, gracias a que la historia ha dado prioridad casi exclusiva a registrar acontecimientos políticos y de la vida pública[81], áreas en las que se ha segregado a la mujer en la mayor parte de la historia escrita, por otra parte, refiere que no es sino hasta la historia social[82] y la lucha feminista[83] que se comienza a reconocer la ausencia de registros[84] y la tendencia a negarle categorías como agente histórico[85] aun cuando su presencia fue decisiva en todos los momentos de la historia; Margarita Ortega López dice que "no se ha tenido en cuenta ni el saber ni la experiencia de las mujeres, ni mucho menos un interés preciso por divulgar un conocimiento real sobre ellas".[86]
- El no ser considerados agentes importantes en el proceso de producción y en el sistema capitalista, ha provocado que se relegue de la historia a la mujer y a otros sectores de la población, sectores a los que Haraway llama *los oprimidos* "son aquellos que no poseen los medios de producción, son todos aquellos que, en un mundo constituido por el poder de un «capitalismo patriarcal y racista», han terminado siendo definidos y constituidos como «otros»: mujeres, minorías étnicas y raciales, homosexuales, trabajadores".[87]
- Los estereotipos y roles[88] a los que han sometido a estos sectores les ha alejado de la actividad pública, a la mujer por ejemplo por mucho tiempo se le orilló exclusivamente en el tema de la familia,[89] Ortega López cita un *Manual de deberes y*

[81] Wallach, *Género e Historia*, 42.
[82] Joan W. Scott habla de cómo la Historia social primero empezó documentando la vida cotidiana y no solo la vida pública y política y luego develó que la Historia era escrita por hombres blancos con intereses políticos muy específicos donde no convenía incluir a ciertos sectores, entre ellos a las mujeres. Wallach, *Género e Historia*, 40.
[83] Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 151.
[84] Ramos Escandón subraya que ha existido una exclusión sistemática de las mujeres en los registros oficiales, refiere que en un libro escrito por él en 1979 pone como ejemplo que en las haciendas mexicanas se daba cuenta de los peones, de los bueyes y de los sacos de maíz, pero no de las mujeres. Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 140.
[85] Ramos Escandón menciona que las únicas categorías que se le permitieron a la mujer por muchos años fueron relacionadas a la familia y la reproductibilidad. Ramos, "Historiografía, Apuntes Para Una […]", 141.
[86] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 9.
[87] Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres […]*, 13.
[88] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 9-10.
[89] Scott menciona que a la mujer se le contextualizó en conceptualizó en fenómenos históricos las relaciones de familia, la fertilidad y la sexualidad.Wallach, *Género e Historia*, 40

derechos donde la iglesia católica prohibía que la mujer tuviera parte en actividades potencialmente concienciadoras como el estudio, el trabajo extra-doméstico y la creatividad artística[90], una vez que logró la mujer ser parte de la actividad laboral fuera del hogar en la última parte del siglo XIX[91], se le presentaron circunstancias desiguales, por ejemplo Michelle Perrot tiene un capítulo en el libro *Historia de las Mujeres en Occidente Vol.5*, donde hace un análisis acerca de las dificultades a las que se enfrentaba la mujer por ser trabajadora pero a la vez encargada de la crianza y del hogar, sumando desigualdad en el sueldo y mayor carga horaria que sus pares; Perrot concluye que esta situación orillaba a la mujer a permanecer fuera de actividades creativas por falta de tiempo e ingreso,[92] aun cuando socialmente ya se le había otorgado el permiso de incidir en el arte, de ahí que las pocas mujeres registradas como agentes en las artes pertenecieran a clases altas (en ese caso les orillaban a ser mecenas o consumidoras, pero se les negaba el título de creadoras en su mayoría).[93]

- Por último, varios autores y autoras reconocen que en la ausencia de la mujer en la historia escrita y en la historia de las artes no solo influían las circunstancias sociales que oprimían a las mujeres, sino también el sesgo con el que la historia era observada, estudiada y registrada[94]. Señalan que la historia ha sido escrita mayormente por hombres[95] con posturas sesgadas y que es importante la ya creciente revisión de los registros desde otra perspectiva de género, así como la obtención de datos e interpretación desde otros múltiples sesgos y perspectivas que contribuyan a completar la historia ya empezada pero aún incompleta, tal como lo dice Donna Haraway "No conozco otro momento de la historia en que hubiese más necesidad de unidad política para afrontar con eficacia las dominaciones de «raza», «género», «sexualidad» y «clase»".[96] Y Michelle Perrot: "nos interesa proponer interrogantes

[90] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 14.
[91] Duby y Perrot, *Historia de Las Mujeres […]*, 115.
[92] Duby y Perrot, *Historia de Las Mujeres […]*, 132.
[93] Ortega, "Género e Historia Moderna […]", 14.
[94] Por ahora cito solo el ejemplo de la zoóloga y filósofa Donna Haraway quien hace agudas observaciones a la manera en la que fue escrito el conocimiento científico en la biología y como hay datos incompletos por haber sido observados e interpretados exclusivamente por hombres y analiza como este fenómeno está presente en toda la teoría en la que basamos nuestro conocimiento. Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres […]*.
[95] Wallach, *Género e Historia*, 40.
[96] Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres […]*, 269.

nuevos, a la vez que afirmarnos en una pluralidad de figuras y de temas, con una multiplicidad de puntos de vista".[97]

A nivel global es evidente la creciente actividad de documentación e historiografía enfocada en la visibilización de varias personas olvidadas por la historia y por los archivos. A nivel nacional también es cada vez mayor el interés por la generación de documentación formal acerca de diversas trayectorias artísticas y en algunos casos se han retomado trayectorias de personas en el pasado. A nivel local existen colectivos dedicados al archivo como lo son Diversx y La Agencia, y personas dedicadas a la historiografía, filosofía, ciencias sociales y archivo, dedicados a un género en específico, como lo es Isabel Cabrera y Raquel Mercado, o a la visibilización de personas o grupos olvidados, como lo ha hecho Calíope Martínez y Víctor González.

De manera personal y conjuntando lo revisado en la literatura y en las consultas con personas relacionadas con el tema, pienso que para acercarnos a una historia lo más objetiva posible y para llegar a una más justa memoria, es necesario que la labor de documentación e historiografía no sea realizada por unas pocas personas, sino que desde cada disciplina desde cada área de la ciencia y del conocimiento, tanto del empírico como del metodológico, se reconozca el derecho y en algunos casos el deber de generar registros formales; pues de esta manera contribuimos a la escritura de la historia, y al ser observada y registrada desde todas las áreas y posturas estaríamos más cerca de un registro completo. En mi caso, el reconocer el sesgo que me atraviesa como estudiante y profesora, que se manifiesta en el corto contenido dedicado a otros géneros en mis clases, me ayuda a recordar constantemente que el cuestionar la forma en la que pienso y enseño, en la que observo a mi alrededor y la historia, es vital para coadyubar a un acercamiento al conocimiento y al gozo mismo de la vida. Existen muchas plataformas para la difusión del conocimiento, de las trayectorias y la obra; existen muchos métodos para la documentación dedicada a lo que hace el ser humano en la tierra, pero será siempre útil el cuestionar los enfoques con los que se realizan dichos métodos, desde la escucha, desde la posibilidad de adaptación y desde la honestidad.

[97] Duby y Perrot, *Historia de Las Mujeres […]*, 21.

Capítulo 2. Proceso etnográfico y autoetnográfico, bitácora de procesos y entrevistas

Introducción al capítulo 2

Esta sección contiene tres bloques, el primero donde se narra cómo nacen las preguntas de investigación, los primeros acercamientos al sujeto de estudio y la construcción de una ruta metodológica para el acercamiento a los datos; el segundo bloque está dedicado a detallar el proceso de construcción, prueba, desarrollo y aplicación de los distintos instrumentos elaborados para la obtención de datos, así como el resumen de la información obtenida en la aplicación de dichos instrumentos; por último se presenta el *Manual re fácil para la documentación de trayectorias de artistas visuales*, la cual es una herramienta construida como parte de esta investigación, derivada de las necesidades expuestas en las respuestas a los instrumentos de recolección de datos, elaborada como una propuesta para sistematizar una forma simplificada de los procesos de documentación y pensada para que pueda llevarse a cabo con pocos recursos y sin el necesario conocimiento de historiografía o cine documental.

Sujeto de estudio. Cómo llegué al tema, cuestionamientos y dificultades

La mujer y otros géneros como sujeto de estudio me fue interesando a raíz de un taller que Pilar Ramos[98] me invitó a realizar en el Centro de Artes Visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes, la petición era charlar desde la teoría acerca de las artes visuales y el género, decidí llevar a cabo un conversatorio donde cualquier persona interesada pudiera acercarse para hablar de la presencia de la mujer en las artes visuales, tanto de manera global, nacional y local; gracias a dicho foro, que cabe mencionar no fue muy concurrido, me di cuenta que no era solamente yo quien era incapaz de enumerar una lista decente de mujeres en mi conocimiento de artistas visuales, ciertamente me es fácil mencionar a muchas de las que actualmente crean en la ciudad donde radico y en otras ciudades e incluso países, pero me

[98] Artista visual aguascalentense con trayectoria como diseñadora textil, pintora, dibujante y docente, dirige el Centro de Artes Visuales desde agosto del 2013 y a la fecha, fue profesora y directora de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes (Instituto Cultural de Aguascalientes).

era prácticamente imposible mencionar mexicanas o extranjeras dentro de la Historia de las Artes Visuales o bien, artistas visuales locales que no estuvieran actualmente vivas.

A partir de ese momento comencé a cuestionar de la misma manera a cuantos conocidos me encontraba, la pregunta seguía siendo ¿cuántas mujeres mexicanas artistas visuales conoces aparte de las actuales creadoras?, la respuesta abarcaba a Frida Kalho, Remedios Varo, Leonora Carrington y si bien iba se agregaba Tina Modotti y María Izquierdo (de las cuales solo María Izquierdo no era extranjera ni hija de extranjeros burgueses, tema que retomaré más adelante), que la cuenta llegara a cinco mujeres cuando indiscutiblemente conocemos a muchos más artistas hombres, me empezó a dar luz acerca del poco conocimiento que tenemos por lo menos en la academia acerca de artistas mujeres, y comencé a preguntarme cuáles serían las razones y cómo contrarrestar tal realidad, de ahí que se convirtieran en mis preguntas iniciales de investigación.

Cuáles son las razones por las que la mujer no aparece de la misma manera que los hombres en la historia de las artes visuales, se me ha respondido a partir de la revisión de la literatura que habla de historia, de género e historia y de la historia de las mujeres. Son varias las causas que enumeran quienes han dedicado su tiempo a ello, causas que menciono en el capítulo anterior, pero además al responderse tal pregunta nacía otra, ¿somos las mujeres las únicas relegadas de la historia en general por el tema del género?, esta pregunta me llevó a darme cuenta que aún no existe basta teoría que hable acerca de la existencia y legitimación de más de dos géneros y cómo es que debido a la discriminación por género hay otras identidades a parte de las mujeres que han sido minimizadas, ignoradas y no registradas en la historia general y por ende en las artes visuales, digo por género, refiriéndome a toda la diversidad sexo genérica incluyendo a las personas LGBTTTIQ+ y lo que se vaya agregando, aun siendo consciente de que fuera del género existen otras muchas razones por las que se ignoran trayectorias en todas las áreas de la historia.

En la revisión misma tanto de literatura como del conocimiento general que parecía predominar, me llamó la atención darme cuenta que las pocas mujeres documentadas como artistas visuales suelen ser extranjeras o hijas de extranjeros y en su gran mayoría pertenecientes a clases altas tanto en su lugar de origen como en México, lo que me hizo suponer que las personas que se han dedicado a la historiografía de las artes no han tenido tanto interés por mujeres mexicanas que no tuvieron relación con la política, el extranjero o

la clase alta; razón por la que es posible existan varias historias enterradas entre los ladrillos de lo que hoy se edifica como la historia de las artes visuales en México. Con seguridad amplío tal suposición con la sospecha de que no solo las mujeres no extranjeras de clase baja fueron dejadas fuera, sino también otras personas con similares características, pero con otras identidades de género.

A partir de esta otra variante me fue interesando dedicar esta investigación no solo a las mujeres artistas visuales, sino a toda persona dedicada a las artes que por no pertenecer al género hegemónico ha sido ignorada, la revisión teórica tuvo que ir nuevamente al género, a sus variantes y a las consecuencias que nos ha traído históricamente la prioridad que se le ha dado al hombre heterosexual (nuevamente aclaro, no busco desaparecer la historia de tal género, sino agregar los faltantes), desde encontrar que la mayor parte de la teoría, incluso la mayor parte de la literatura escrita desde la Teoría de Género, solo delimita dos géneros y que otra parte cada vez más creciente quiere visibilizar que continuar con esta postura nos lleva a establecer un sistema únicamente binario, donde muchas otras identidades se sienten fuera y que de alguna manera legitima una postura heteronormativa de la que cada vez más personas de las disidencias sexuales y de género buscan alejarse.

La delimitación del sujeto de estudio me ha llevado a reconocer que, como artista visual, mujer y miembro de las disidencias sexuales, me es propio hablar de tales personas y hacerlo desde la práctica artística porque me compete de manera directa y me interesa, persiguiendo contrarrestar la pérdida de registros y la invisivilización a la que una buena parte de la población fue arrastrada y que de alguna manera tenemos el poder de sacarnos de ahí.

Asesorías y consultas; externos profesores y materias, asesores y amistades.

Los cuestionamientos que hicieron posible la delimitación de esta investigación nacen de conversaciones con personas pertenecientes a diversas áreas del conocimiento, ciertamente personas de las artes, pero también de las ciencias naturales, de distintas áreas laborales y diversos consumidores de arte; las ciencias sociales serían imposibles de no ser por el diálogo y el cuestionamiento desde distintos ángulos y opiniones. Al comenzar a analizar a partir de otras personas, la presencia de la mujer (como ya se mencionó inicialmente solo me

preguntaba por la mujer) en la historia de cualquier área, fue quedando más clara la ausencia de la misma y lo apremiante de esta actividad.

Por medio de los contenidos en las clases del primer semestre de la maestría y gracias al cuerpo docente de la misma, me ha venido quedando claro que gracias a los antecedentes de la Historia Social puedo reconocer la importancia de practicar la historiografía desde muchos más ángulos que los de unos pocos, que es importante registrar lo que acontece en la sociedad en todas las distintas áreas que en ella convergen y que no hay objeto de estudio más pertinente que otro; por medio de la Historia Cultural puedo tener presente que para una visión más amplia habría que voltear a ver tanto lo local como lo global, y a cada uno de los agentes que en ella actúan; y por último, gracias al concepto de Conocimientos Situados[99], desarrollado por la científica Zoóloga y filósofa Donna Haraway, que plantea que el conocimiento está ligado a los sesgos de quien investiga y que no existe la neutralidad pero sí la posibilidad de vigilar los posibles sesgos que atraviesan a cada persona desde donde estudia; ahora tengo la noción de que, aunque toda persona interesada en observar y registrar lo que acontece está atravesada por sesgos inherentes a ella misma, pero que para traducir a registros historiográficos nos es necesario ser conscientes del lugar donde estamos situados, además de vigilar con rigor nuestras posturas con el objetivo de acercarnos lo más posible a la objetividad, aun sabiendo que es imposible una verdad absoluta.

Sin el diálogo en clase no tendría presente la vigilancia epistemológica como herramienta permanente y el esfuerzo por la veracidad, la confiabilidad y la honestidad dentro de las prácticas de investigación, sea ésta cualitativa, cuantitativa o mixta. La revisión de lo acontecido en la Escuela de Chicago, en los Annales y de diversos recorridos de personas dedicadas a la sociología a través del tiempo, me permiten tener en cuenta la importancia del respeto al sujeto de estudio, de la escucha, del cuidado en las interpretaciones, de interpretar desde varios lentes, tratando de tener en cuenta la realidad local tanto como la global y siendo conscientes de la presencia de nuestras subjetividades al momento de estudiar a otros, con el objetivo de adulterarle lo menos posible, tanto en la escucha, como en la interpretación y registro.

Para una persona como yo sin antecedentes en las ciencias sociales, ni en la práctica historiográfica, la presencia del Dr. Víctor Manuel González como director de esta tesis ha

[99] Haraway, *Ciencia, Cyborgs y Mujeres […]*, 313.

significado una guía constante en el cuestionamiento y orientación. La delimitación original de mi objeto de estudio se ha enriquecido al encontrar apoyo para no solamente centrarme en un género y el lograr dar forma a otras opciones de enfoques; el diagnóstico de la literatura que he estado revisando ha sido cuestionado y enriquecido gracias a las asesorías y la hipótesis de la realidad actual de la presencia de otros géneros en la historia de las artes visuales en Aguascalientes, y la elaboración de herramientas para realizar un diagnóstico que refleje la realidad actual en temas de historia del arte y género en Aguascalientes, ha sido un trabajo en equipo que indudablemente se enriquece con su visión del fenómeno desde su óptica de historiador y científico social dedicado a la cultura.

Por otra parte otro de los cuestionamientos que contantemente me hago es si tengo las herramientas necesarias para realizar un producto cinematográfico documental, en este aspecto las constantes charlas con mi asesor el Dr. Armando Andrade Zamarripa, maestro en cine documental, me han motivado a creer que llevar a un producto audiovisual el análisis que ha surgido de la revisión teórica de esta investigación, los resultados del diagnóstico actual del tema en la realidad local y el rescate de las trayectorias que documentaré, es una meta además de alcanzable útil, me ha hecho la invitación a romper las fronteras entre las disciplinas artísticas y reconocer que desde mi conocimiento y experiencia como fotógrafa documental, el documental cinematográfico es un paso factible, y más aún de la mano de personas que, como él, han realizado dichos productos.

La construcción de un análisis que no es autoetnográfico pero que sí atañe a personas que conozco, dedicadas al archivo y a repensar las prácticas culturales, ha detonado en cambios significativos en las perspectivas del sujeto de estudio. El conocimiento que aquí se va formulando es en mucho colectivo y se desarrolla gracias a los hallazgos que ya otras personas y colectivos han venido desarrollando, como el registro de la presencia de la comunidad LGBTTIQ+ en la historia de Aguascalientes por medio de Diversx, y el antecedente de archivo relacionado a exposiciones y participaciones en la cultura en Aguascalientes realizada por La Agencia.

Análisis de las metodologías a partir de los hallazgos en la teoría

En el mismo sentido que lo anterior, me es importante mencionar los diversos tratamientos a esta investigación gracias a la convivencia con las personas con las que comparto aula y las

cuales han aportado su propia visión acerca del género y de la presencia del mismo en la historia, la construcción del marco teórico y del estado del arte ha sido enriquecido por los cuestionamientos y aportaciones de mis pares, así como de las propuestas de lectura que se me han venido sugiriendo de manera individual como las revisiones en clase. El estado del arte ha sido gracias a las publicaciones en internet realizadas por quien ha venido dando énfasis en los problemas de género en relación a las artes, y gracias a la constante posibilidad de compartir hallazgos teóricos y prácticos tanto en el tema que a esta investigación atañe como a las metodologías que la hacen posible.

En cuanto a metodología me parece que este es un momento histórico muy afortunado para meterse en las ciencias sociales, podría decirse que tenemos una caja de herramientas diversas y aptas para modificarse y acomodarse a las especificidades de los objetos de estudio que lo social requiera; la autoenografía me pareció de inicio una herramienta que podría utilizar, pero con el tiempo aclaré que si bien estoy inmersa en mi objeto de estudio y mi objetivo es un asunto que me rodea desde hace 20 años, es más bien la documentación de trayectorias la que me concierne; y que la construcción de una herramienta documental que pueda ser utilizada por cualquiera para rescatar su propia historia y otras era el rumbo que esto tomaría. La entrevista como medio para legitimar la voz que se tiene ante las historias propias y los procesos personales; y el diagnóstico del tema a nivel local han resultado ser los caminos más útiles para aproximarme a lo que acontece hoy en día y en las prácticas académicas en lo local, y que resulta ser una realidad paralela en muchas otras ubicaciones geográficas.

La Historiografía desde la economía de saberes y el conocimiento situado, enfocada a la Historia Cultural desde perspectivas y análisis incluso filosóficos, puede constituirse como una fuente de referencias acerca de la situación actual en Aguascalientes en cuanto a Arte y Género, y como un documento que enriquece y afianza la investigación histórica y el rescate de historias no contadas. Además, incentiva a la creación de nuevos documentos dirigidos a otras múltiples trayectorias que no han sido contadas.

El concretar la evidencia de todo el proceso y resultados en un producto cinematográfico como lo es un documental, busca que sea mucho más fácil de difundir que si se quedara en el documento impreso y digital en los repositorios de tesis, y facilita que los hallazgos encontrados provoquen en otros, quizá, la idea de colaborar a la historia de sus

propias disciplinas, desde el análisis de las historias que han sido ignoradas y con la certeza de que la historia puede escribirse desde todas las disciplinas, complementando el panorama y ejercitando el derecho a existir, a aparecer en los registros y a permanecer con el paso del tiempo, como agentes culturales, como artistas y como testigos de lo que va aconteciendo.

2.1 **Instrumentos y elaboración de pruebas**

> "El nexo entre el documental y el mundo histórico es el rasgo más característico de esta tradición. Utilizando las capacidades de la grabación de sonido y la filmación para reproducir el aspecto físico de las cosas, el filme documental contribuye a la formación de la memoria colectiva. Propone perspectivas sobre cuestiones, procesos y acontecimientos históricos e interpretaciones de los mismos".[100]

Diagnóstico, elaboración de formularios, delimitación de la muestra y corte temporal

Para concluir con el estado del arte se realiza un diagnóstico acerca de la estimación que se tiene de la presencia de la mujer y otros géneros en la historia de las artes visuales en Aguascalientes; diagnóstico que se realizó por tres medios, el primero a partir de un formulario dirigido a personas egresadas de la Licenciatura en Artes Visuales, el segundo con entrevistas semiestructuradas a personas que han dedicado algo de su quehacer académico a la historiografía de las artes visuales en Aguascalientes y el tercero a partir de una base de datos que se solicitó al Instituto Cultural de Aguascalientes.

Para la aplicación de formularios el universo se constituye por todo aquel que haya tenido algún tipo de acercamiento a las artes desde la teoría, de tal universo decidí tomar como población a las personas egresadas de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes en Aguascalientes; al tomar una muestra de esta población aseguro una cantidad de personas de las que se esperaría hayan estado expuestas de manera formal con la historia de las artes visuales, y que al cuestionarles en el tema se podría deducir que sí este sector de la población no ha analizado en la historia de las artes visuales trayectorias de

[100] Bill Nichols, *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, (España: Paidós, 1997).

diversos géneros, entonces muy probablemente las demás personas cuyos intereses u objetos de estudio no sean las artes, menos estarán expuestos a tal información.

La elaboración del cuestionario que se le hizo llegar a la muestra, surgió de la delimitación de temas que parece útil diagnosticar a nivel local, teniendo en cuenta que la muestra específica son los ex alumnos de la Licenciatura en Artes Visuales, las preguntas van enfocadas a lo que recuerdan tanto de los programas de estudio vigentes en el momento en el que estudiaron la carrera, como en el diálogo y exposición de temas a cargo del cuerpo docente. Se les pregunta cuántas mujeres artistas visuales conocen que no sean las que actualmente viven y crean, es decir, cuantas mujeres conocen gracias a la historia de las Artes visuales en Aguascalientes, o al registro y difusión de trayectorias de otras generaciones, se les pregunta cuantas de ellas las conocieron gracias a lo dictado por los planes de estudio, cuantas gracias a lo que el cuerpo docente presentó en clase y cuantas de ellas las conocen por otros medios.

De la misma manera se pregunta en esas tres dimensiones a cuantos artistas visuales de la disidencia sexual y/o de género ubican ya sea por investigación propia, gracias a las clases en la licenciatura o gracias a los programas de estudio; preguntas igualmente enfocadas a trayectorias que no pertenecen a personas actualmente activas en el arte en Aguascalientes. La razón por la que el corte temporal tiende al pasado, es porque afortunadamente en la actualidad, las personas creadoras (no todas por igual) tienen cada vez más acceso a tecnologías para la documentación y difusión de su obra, como lo es Instagram, YouTube, Tumblr, etc. y otras plataformas digitales como revistas especializadas; además cada vez es más accesible aprender técnicas de archivo y documentación, sin embargo personas que ya murieron y cuyas familias no están relacionadas con el tema o no tienen interés en documentar la trayectoria de sus familiares por su propia cuenta, desaparecerían del registro, además de personas que, como ya se mencionó en capítulos anteriores, debido a sus capacidades físicas, intelectuales o de acceso a la tecnología no tienen las mismas posibilidades que artistas que se desenvuelven actualmente en el medio.

Me parece que previo a la primera generación de la Licenciatura en Artes Visuales, la documentación y difusión de trayectorias no masculinas era casi nula; incluso Pilar Ramos y Yolanda Hernández, creadoras anteriores a la licenciatura, no contaban con la difusión y plataformas que ahora están a su alcance, y por lo que parece, fuera de ellas se ignoran casi

de manera general otras trayectorias de antes del 2002 (fecha de la creación de la licenciatura). Es gracias al inicio de la profesionalización de las artes visuales, que surgen nuevas plataformas, y con ellas comienza un nuevo periodo de discusión, análisis y documentación de temas relativos a las artes visuales; todo esto resume porqué me parece apremiante voltear hacia antes de 2002, y revisar qué se nos está escapando de aquella época, y a la vez hoy ser conscientes de la necesidad de generar documentos formales y permanentes para que no desaparezcan de la historia tantas trayectorias como las que ya perdimos. Revisar los contenidos que difundimos como docentes en dicha licenciatura, o los que la población estudiantil recuerda en sus años como estudiantes me parece muy significativo para repensar la practica en las escuelas y fuera de ellas.

Formularios: elementos, comparación con instrumentos, **validación, comentarios de especialistas y modificaciones.**

Después de dar lugar a que quien lo contesta indique en qué generación de la licenciatura cursó la mayor parte de sus estudios, pasa a contestar, como ya mencioné un poco atrás, la cantidad de artistas tanto mujeres como LGBTTIQ+ que hayan nacido antes de 1970, tanto a quienes conoció por su cuenta, gracias a los programas de estudio o en clase; después contesta qué porcentaje de artistas considera que eran hombres y si le parece equitativa la revisión de artistas hombres, mujeres y LGBTTIQ+ a lo largo de tu formación académica.

La segunda sección indaga acerca del proceso de enseñanza, las preguntas buscan saber si el personal docente propició momentos para hablar acerca de la equidad o falta de ella en cuanto a otros géneros revisados en clase y se pregunta si el personal docente planteó algunas razones de la falta de equidad; el objetivo de esta sección es saber si recuerdan que se haya discutido la desigualdad de género en clase, y saber las causas que se plantearon en aquel momento, si efectivamente se propició tal análisis.

La tercera parte busca saber si conocen alguna trayectoria de alguna mujer o persona LGBTTIQ+ que haya sido ignorada en la historia de las artes visuales en Aguascalientes, con el objetivo de indagar acerca de tales trayectorias y posiblemente investigarlas o por lo menos mencionarlas como pendientes a investigación.

La cuarta parte está enfocada a la documentación como práctica en el arte, pregunta si les parece que saben cómo realizar una documentación formal de su obra, si han realizado

documentación de su trayectoria y en qué plataforma la han difundido. El objetivo de esta sección es indagar qué tan común es la práctica de auto documentación actualmente y las plataformas que usan para ello; además busca fungir como una invitación o recordatorio a realizar dicho proceso. Por último, pregunta en qué plataformas les parece que sería útil difundir trayectorias de artistas, es posible que esta pregunta arroje alternativas que quien contesta no emplea en su propia difusión, en la última parte de esta sección busca saber qué temas les interesa conocer en la documentación de artistas.

La quinta y última parte está enfocada específicamente en la equidad en la difusión de trayectorias, pregunta si les parece que se difunden de igual forma las de hombres que las de otros géneros y da espacio tanto a observaciones al respecto de tal pregunta como a observaciones finales acerca del tema en cuestión; de manera que cuentan con un espacio abierto para preguntar o señalar aspectos específicos que se hayan detonado a raíz de los cuestionamientos.

En la búsqueda de instrumentos con objetivos similares, la Dra. Gabriela Martínez Ortiz quien me ha guiado como profesora y consultora desde el inicio de la investigación, me hizo llegar un formulario de Google que se aplica al alumnado de la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y en el cual se preguntan varias cuestiones relativas al género y las prácticas docentes en el aula, desde la presencia de la mujer en los contenidos revisados en clase, como las prácticas en el trato que el profesorado ejerce y donde denotaba o no equidad de género. De tal instrumento seleccioné algunas preguntas que con ciertas modificaciones fueron útiles para el instrumento que formulé.

Además de ello analicé los datos que han arrojado estadísticas de estudios relacionados a la presencia de la mujer en las artes y formulé preguntas que pudieran indicar tales datos en la realidad local. Esta herramienta no es netamente cuantitativa, pero si pude compararla con otros cuestionarios analizados en la materia de Técnicas Cuantitativas, tanto en la elaboración de las preguntas y la objetividad de las mismas, como en las opciones para ser contestadas, el tipo de información que arrojarían y la interpretación que requerirán.

Una vez elaboradas las preguntas por segmentos e identificados los objetivos de cada uno, fueron revisados por varias personas dedicadas al arte, al archivo, al género y al análisis de la situación cultural, a dos doctoras investigadoras y por último a los asesores iniciales de esta investigación; a partir de la primera revisión me hicieron comentarios relacionados a la

redacción y claridad de las preguntas, a la claridad en el objetivo que persiguen las secciones, así como observaciones de gramática, sintaxis y problemas que se podían prever para la claridad en la respuestas y en la interpretación y cuantificación de las mismas.

A partir de las observaciones realizadas por especialistas que validaron el instrumento, se generaron tres preguntas extras a las previstas, un segmento último que es el que da espacio a comentarios libres y modificaciones en las opciones para responder, también se reformuló la estrategia para recibir información del corte temporal específico que busca esta investigación, y se hicieron cambios en la terminología de género, además de estipularse que se agregará un apéndice final donde explique las bases teóricas por las que se divide de la forma específica en la que lo hace la terminología de género en la herramienta. También trabajé en la declaración de uso del cuestionario y las indicaciones del mismo.

	FORMULARIO PARA EX ALUMNXS DE LAV	
	base de datos para el proyecto de investigación **"Trayectorias negadas por el sesgo de género en la Historia de l**	
	de Francisca Lozano, director de tesis: Dr. Víctor Manuel González, cotutor: Dr. Armando Andrade Zamarripa	
	PREGUNTA	R 1
1	GÉNERO	Mujer
2	¿A qué generación de la Licenciatura en Artes Visuales perteneces? (en la que hayas cursado la mayor parte de la carrera)	1
3	Aparte de trayectorias masculinas nombra artistas visuales mujeres o LGBTTIQ que hayan nacido antes de 1970 (es decir que en la actualidad no vivan o tengan máximo 52 años)	abierta
4	¿Cuántas mujeres artistas recuerdas en los programas de estudio que te presentaban al inicio de los semestres en la Licenciatura en Artes Visuales?	1
5	¿A cuántas mujeres artistas NO ACTUALES recuerdas haber conocido gracias a lxs docentes en la Licenciatura en Artes Visuales? (aunque no fueran mencionadas en el programa)	1
6	¿Cuáles fueron esas mujeres artistas NO ACTUALES que conociste gracias a la Licenciatura en Artes Visuales?	abierta
7	¿Cuántxs artistas LGBTTIQ recuerdas que se mencionan en los programas de estudio que te presentaban al inicio de los semestres en la Licenciatura en Artes Visuales?	1

8	¿A cuántxs artistas LGBTTIQ recuerdas haber conocido gracias a lxs docentes en la Licenciatura en Artes Visuales? (aunque no fueran mencionadxs en el programa)	1
9	¿Cuáles fueron tales artistas LGBTTIQ que conociste gracias a la Licenciatura en Artes Visuales?	abierta
10	En el programa de estudios ¿qué porcentaje de artistas consideras que eran hombres?	0%
11	¿Te pareció equitativa la revisión de artistas hombres mujeres y LGBTTIQ a lo largo de tu formación académica? (explica)	nunca lo pensé
12	¿El personal docente propició en algún momento hablar acerca de la falta de equidad en cuanto a otros géneros revisadas en clase?	si
13	¿El personal docente planteó algunas razones de tal falta de equidad?	si
14	De haber respondido que sí, escribe cuáles fueron	abierta
15	¿Conoces alguna trayectoria de alguna mujer o LGBTTIQ que haya sido ignorada en la Historia de las Artes Visuales en Aguascalientes? (escribe NO o el o los nombres)	abierta
16	¿Te parece que sabes cómo realizar una documentación formal de tu obra?	
17	¿En qué plataformas has difundido tal documentación?	
18	¿Has realizado una documentación formal de tu trayectoria?	
19	¿Dónde te parece que sería la plataforma más útil para difundir tu trayectoria?	historia de vida
20	¿Qué temas te interesa al leer una biografía de algunx artista visual?	YouTube
21	¿Dónde te parece que sería la plataforma más útil para difundir dichas trayectorias?	si
22	¿Te parece que se registran más las trayectorias de hombres que de otros géneros?	opcional
23	Si respondiste afirmativamente explica por qué crees que eso suceda	si
24	¿Crees que se difunden más las trayectorias de hombres que de otros géneros?	opcional

25	Si respondiste afirmativamente explica por qué crees que eso suceda
26	Espacio para comentarios libres

Prueba Piloto, resultados, aplicación, interpretación y uso de los datos

Se elaboró el formulario en el formato de Formularios de Google, incluidas las indicaciones y la especificación de uso y confidencialidad de la información y se le hizo llegar a cinco personas que terminaron la licenciatura en cuestión. Se envió el formulario por medio del enlace y se dio la indicación de contestar a la brevedad.

Las personas que contestaron tardaron tres días en promedio en contestar el formulario y mandar evidencia de haberlo realizado (uno de los hallazgos es delimitar el periodo en el que se espera la respuesta), indicaron que tardaron en contestarlo entre cinco y diez minutos, por lo que me parece pertinente mencionar al inicio del formulario el tiempo que se estima les puede llevar contestarlo; indicaron claridad en las preguntas y no haber tenido dificultad para contestar lo requerido, no hubo respuesta en las preguntas abiertas, supongo que por el hecho de saber que era una prueba piloto.

La aplicación se llevó a cabo a una muestra aleatoria voluntaria, donde existen participantes de todas las generaciones, entre las cuales se buscó que contestaran al menos dos mujeres y dos hombres en cada generación, esperando poder captar respuestas de algunas disidencias.

Las estrategias y cuidados para la interpretación de resultados tanto contables como los que arrojaron las preguntas abiertas se sujetaron a las observaciones y recomendaciones que me hicieron tanto mis asesores y asesoras como las personas integrantes del cuerpo académico, quienes ayudaron a revisar los datos tanto de manera cualitativa como cuantitativa. A partir de los resultados se generaron conclusiones que fueron comparadas con el marco teórico y el estado del arte y también se realizaron gráficas que muestran de manera sencilla y visual los resultados de esta parte del diagnóstico.

Los resultados del cuestionario aparecen dentro del estado del arte en esta investigación, son parte del documental y están siendo publicados a manera de artículo en una revista local de historia, además se entregarán de manera física junto con las gráficas e interpretación a la dirección de enseñanza del Instituto Cultural de Aguascalientes, a la dirección del mismo, al cuerpo docente y directivo de la Licenciatura en Artes Visuales y se darán a conocer al alumnado actual y generaciones pasadas; todo esto con el objetivo de invitar a la reflexión acerca de la equidad de género en la práctica académica.

Resultados de la encuesta

Gráficos acerca de la equidad de género en los contenidos de la Licenciatura en Artes Visuales

Género de la muestra:

Ilustración 1 GÉNERO DE LA MUESTRA

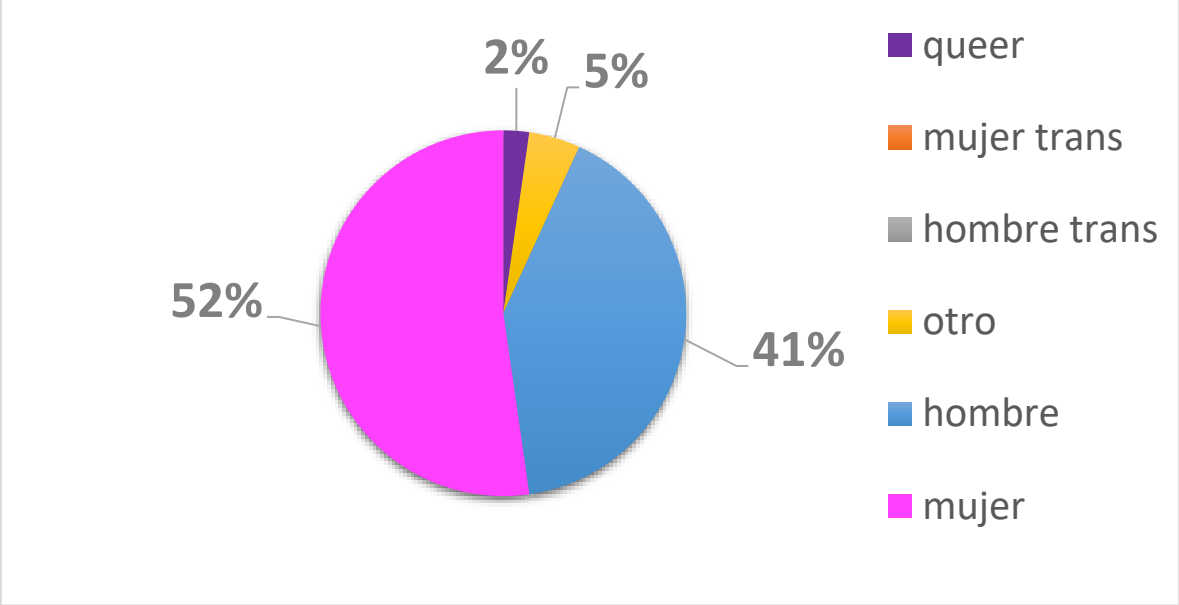


Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

Ilustración 2 MUJERES EN LOS PROGRAMAS

Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

Es decir:

- El 64.5% de la muestra recuerda entre 0 y 5 artistas mujeres revisadas en toda la carrera
- Otro 13% recuerda entre 5 y 10
- El 9.1% recuerda que más de 10
- Y el demás porcentaje se divide entre gente que no recuerda

Ilustración 3 LGBTTIQ+ EN LOS PROGRAMAS

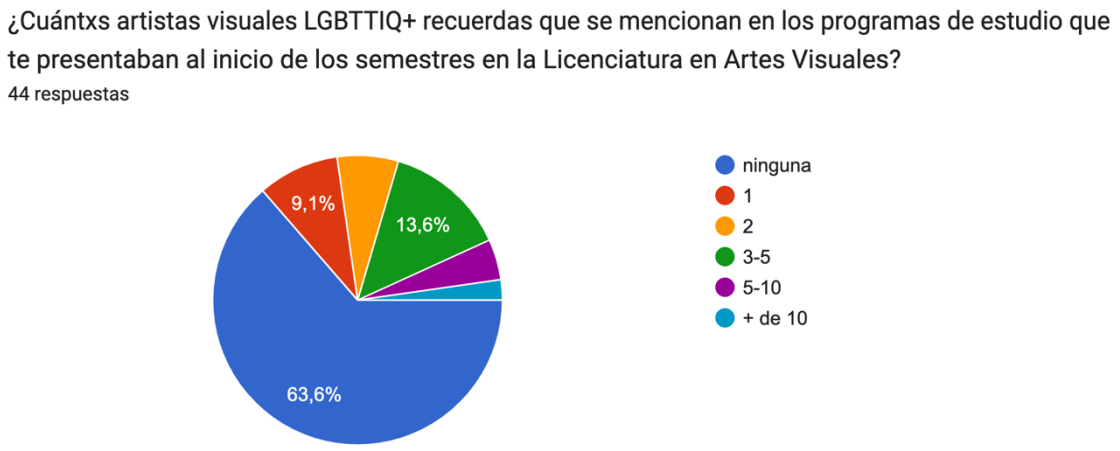


Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

Es decir que:

- El 79.6% recuerda haber conocido de 0 a 2 artistas de las disidencias sexo genéricas gracias a la carrera.
- El 18.1% recuerda de 3 a 10.
- Y el restante 2.3% recuerda haber conocido más de 10.

Ilustración 4 EQUIDAD EN LA REVISIÓN TEÓRICA

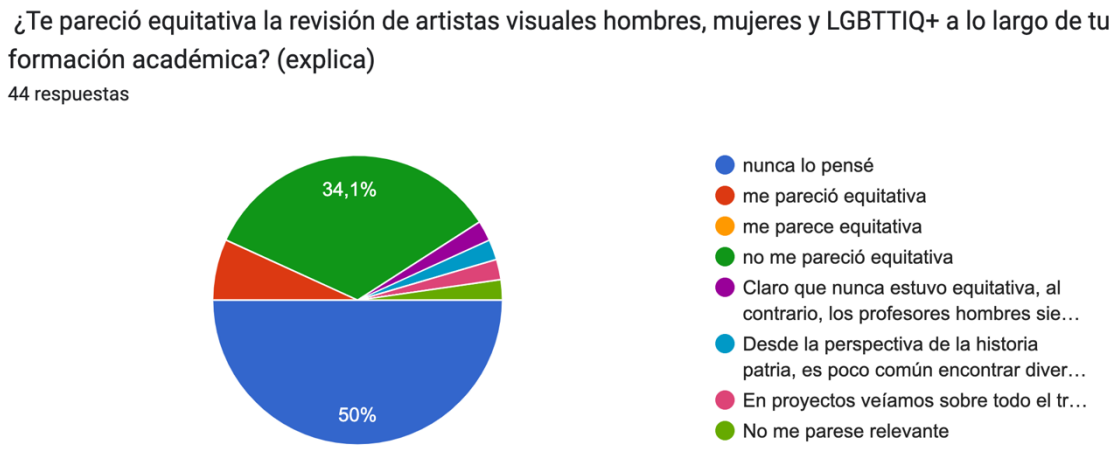


Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

Es decir:

- El 50% nunca se detuvo a pensar en la equidad de género dentro de la carrera.
- Al 38.6% no le pareció equitativa.
- El 6.8% refiere que le pareció equitativa la proporción de género.
- Al 2.3% no le parece relevante la equidad de género en lo revisado en la carrera.

Gráficos acerca de la documentación de trayectorias

Ilustración 5 DE SI SABEN DOCUMENTAR SU OBRA

Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

Es decir:

- Mas de la mitad de la muestra no sabe cómo documentar su obra o sabe parcialmente.
- Solo el 27.3% sabe documentar su obra.

Ilustración 6 DE SI HAN DOCUMENTADO SU OBRA

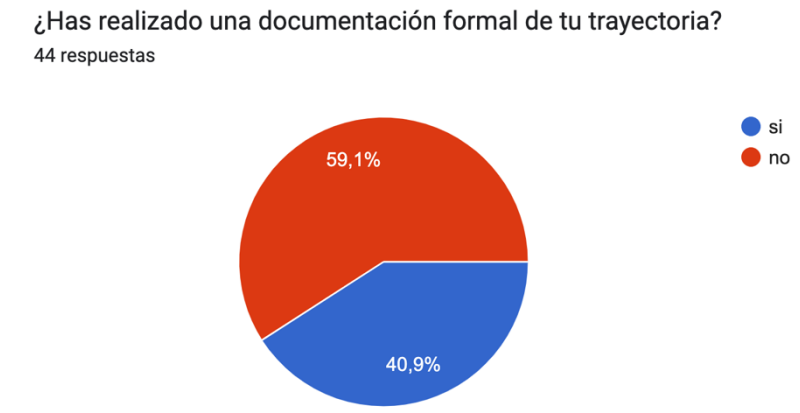


Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

Casi el 60% de la muestra no ha documentado formalmente su obra

Ilustración 7 MEDIOS DE DIFUSION

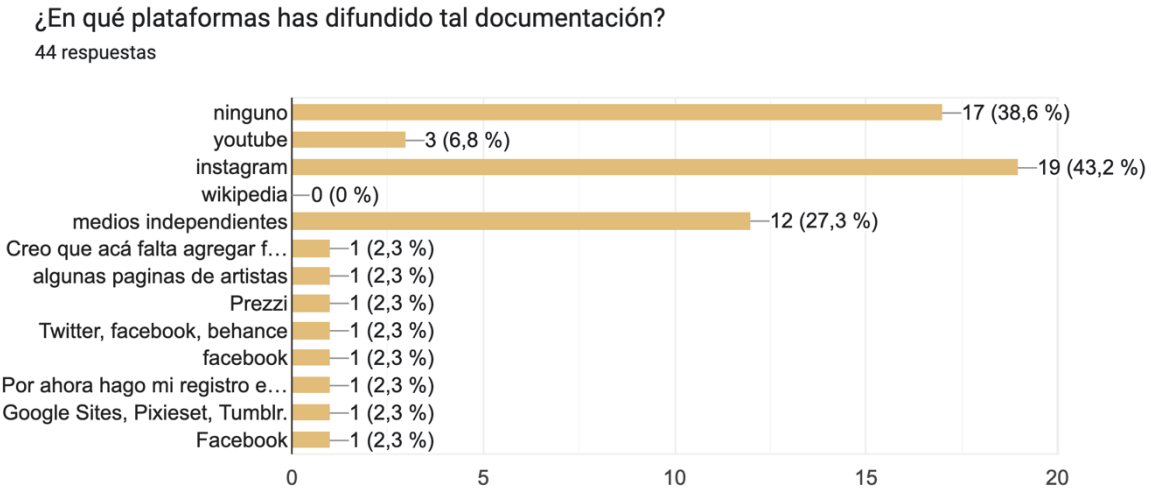


Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

- Instagram es la red social más usada para la difusión de obra de la muestra.
- El 38.6% no difunde su obra en internet.
- Nadie en la muestra existe en Wikipedia.

Ilustración 8 EQUIDAD EN EL REGISTRO

Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

- El 86.4% de la muestra le parece que se registran más las trayectorias de hombres o casi siempre.
- El 13.7% de la muestra considera que no se registra más la obra de hombres o casi nunca.

Ilustración 9 EQUIDAD EN LA DIFUSION

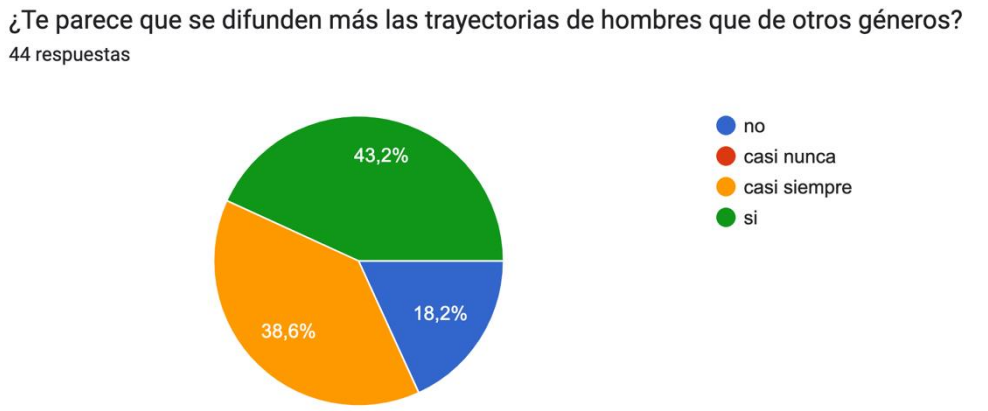


Gráfico extraído del formulario de Google *Ex estudiantes LAV*, instrumento creado para la recolección de datos en la investigación *HISTORIAS NEGADAS Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes* por Francisca Lozano

- Al 81.8% de la muestra le parece que se difunde más la obra de hombres.
- Al 18.2% le parece que se difunden por igual.

Así pues, más del 80% de la muestra refiere que las mujeres y las personas de las disidencias sexo genéricas no fueron parte de lo revisado en la Licenciatura en Artes Visuales, refieren que no se difunde de manera equitativa a los hombres en comparación a las otras personas; la mitad de la muestra no se había cuestionado el tema y la mayoría no ha realizado documentación de su obra.

Construcción de entrevistas

Con el objetivo de conocer el punto de vista que tienen las personas que se han dedicado a estudiar la historia de las artes visuales en Aguascalientes y las que han dedicado parte de su quehacer académico o intelectual a la historiografía del mismo tema, he formulado una entrevista semiestructurada para partir de ella y acercarme a la apreciación que tienen dichas personas acerca de la presencia de la mujer y otros géneros en el tema ya mencionado. Es un cuestionario de cinco preguntas iniciales, de las cuales se pueden desprender más temas.

Consiste en algunos tópicos que se abordan en el formulario para la comunidad de la Licenciatura en Artes Visuales, acerca de la apreciación de la presencia de la mujer y otros géneros en la historia de las Artes Visuales, también coincide con los aspectos que hablan acerca de los datos que les parecen pertinentes no dejar fuera de la documentación de trayectorias, así como los que recopilan información acerca de las plataformas que consideran más útiles para la difusión de artistas visuales.

También busca arrojar datos específicos acerca de su actividad dedicada a la documentación de trayectorias no masculinas, y las reflexiones que puedan tener al respecto de las razones que guarda la relación entre la cantidad de hombres y otros géneros tanto en su obra como en la historiografía en general.

Propuesta inicial

FORMULARIO HISTORIADORXS

base de datos para el proyecto de investigación **"Trayectorias negadas por el sesgo de género en la Historia de las Artes Visu**

de Francisca Lozano, director de tesis: Dr. Víctor Manuel González, cotutor: Dr. Armando Andrade Zamarripa

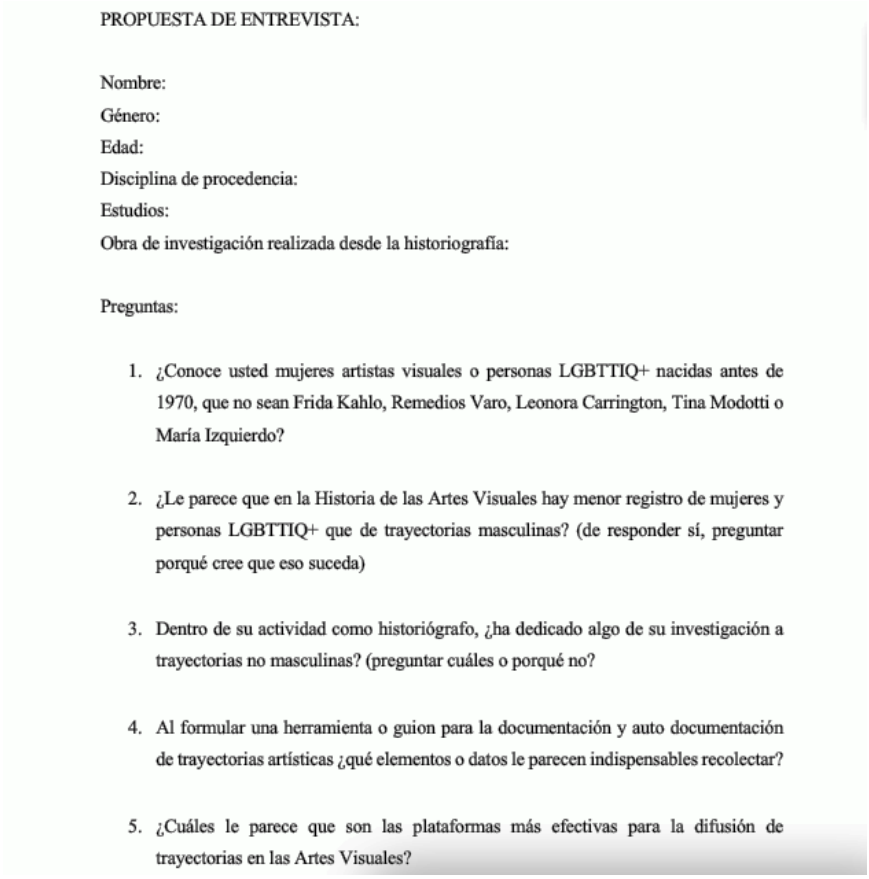
PREGUNTA	R 1	R 2	R
¿Dedica algo de su obra a la Historia de las Artes Visuales en Aguascalientes?	si	mucho	un p
¿A cuántos artistas ha estudiado desde la historiografía?	abierta		
¿Cuántos de ellos hombres?	0	1	2
¿Cuántos de ellos mujeres?	0	1	2
¿Alguno de otro género?	0	1	2
¿Cuál cree que es la causa de la relación que existe entre el número de hombres que ha investigado y personas de otros géneros?	abierta		
¿Ha hecho historiografía de mujeres? (responda NO o los nombres)	abierta		
¿Ha hecho historiografía de mujeres que no sean de ascendencia europea o hayan estudiado allá? (responda SI, NO o los nombres)	si	no	otr

Espacio para comentarios libres

Inicialmente yo proponía enviar este cuestionario a manera de Formulario de Google a las personas que directa o indirectamente estuvieran cercanas a la historiografía de las artes visuales en Aguascalientes, con el objetivo de obtener datos concretos acerca del porcentaje de su investigación dirigida a hombres en contraste con la dirigida a otros géneros, además de obtener posiblemente la información completa sin dar lugar a especulaciones de mi parte al momento de juzgar que no se ha dado igual importancia a los distintos géneros. En asesoría con el director de esta tesis hablamos de las ventajas de estructurar estos temas a manera de entrevista, donde se diera mayor oportunidad al diálogo y el cuestionamiento, además pudiera funcionar como un espacio para comentarios y análisis acerca del género desde la perspectiva de quien produce la teoría.

Por lo que al final diseñé la siguiente entrevista:

Ilustración 10 PROPUESTA DE ENTREVISTA



PROPUESTA DE ENTREVISTA:

Nombre:
Género:
Edad:
Disciplina de procedencia:
Estudios:
Obra de investigación realizada desde la historiografía:

Preguntas:

1. ¿Conoce usted mujeres artistas visuales o personas LGBTTIQ+ nacidas antes de 1970, que no sean Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Tina Modotti o María Izquierdo?

2. ¿Le parece que en la Historia de las Artes Visuales hay menor registro de mujeres y personas LGBTTIQ+ que de trayectorias masculinas? (de responder sí, preguntar porqué cree que eso suceda)

3. Dentro de su actividad como historiógrafo, ¿ha dedicado algo de su investigación a trayectorias no masculinas? (preguntar cuáles o porqué no?

4. Al formular una herramienta o guion para la documentación y auto documentación de trayectorias artísticas ¿qué elementos o datos le parecen indispensables recolectar?

5. ¿Cuáles le parece que son las plataformas más efectivas para la difusión de trayectorias en las Artes Visuales?

Base de datos solicitada al Instituto Cultural de Aguascalientes

La intención de esta petición es primeramente saber si la institución cuenta con un mecanismo establecido y efectivo para el registro de exposiciones individuales en sus galerías, saber cuál es específicamente, cómo funciona e indagar en sus registros la relación numérica entre exposiciones individuales a cargo de hombres y otros géneros.

Estos son los ítems que planeo abarcar:

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS DE MUSEOS Y GALERÍAS

base de datos para el proyecto de investigación **"Trayectorias negadas por el sesgo de género en la Historia Aguascalientes"**

de Francisca Lozano, director de tesis: Dr. Víctor Manuel González, cotutor: Dr. Armando Andrade Zamarripa

PREGUNTA	R 1
¿De qué manera se ha llevado el registro de exposiciones individuales en los últimos 10 años en esta institución? (bitácora, registro en una tabla digital, etc.)	abierta
¿Cuántas exposiciones individuales están registradas en los últimos 10 años?	abierta
¿Cuántas de ellas de hombres?	abierta
¿Cuántas de ellas de mujeres?	abierta
¿Alguna fue registrada como realizada por alguna persona de otro género o identidad sexual?	si
Si predomina alguno de los géneros ¿Cuál crees que es la causa?	abierta
¿Está registrado cuantas personas han dirigido esta institución en los últimos 10años?	si
¿Cuántas de ellas son hombres?	abierta
¿Cuántas de ellas son mujeres?	abierta
¿Cuántas de ellas se denominaban de otro género?	abierta
¿Cuál crees que es la causa de la relación numérica entre directivos del género masculino y otros géneros?	abierta

Por último, a manera de entrevista al momento de la entrega de resultados, se consultó al dirigente del Instituto Cultural de Aguascalientes Alejandro Vázquez Zúñiga, para que hiciera accesible información y su opinión personal acerca de la relación numérica entre géneros que arrojaría la base de datos solicitada; se pretendía incentivar a que desde el inicio de esta administración se prestara formal cuidado tanto a la forma de registrar las exposiciones, como de procurar la equidad de género, en el número de exposiciones individuales como en el número de dirigentes de las instituciones.

Se tomó en cuenta la posibilidad de rescatar la misma base de datos pero recolectando la información a partir de las galerías locales particulares de los centros culturales independientes en el Estado, tengo la hipótesis de que en sus registros (si existen, y si no les recordará el producirlos) existe una relación más equitativa entre géneros, y de ser así sería un punto de contraste entre las actividades institucionales y las independientes, hablaría de la legitimación de las instituciones hacia ciertos perfiles. Pero a la fecha del cierre de esta investigación no hubo respuesta del Instituto Cultural de Aguascalientes, a la petición de facilitarme la relación de exposiciones individuales para poder consultar la equidad de género que pudiera evidenciarse en ella y tampoco se pudo llevar a cabo la entrevista con el director del mismo instituto en el momento de la entrega de dicha base de datos.

2.2 **MANUAL**

Acerca del instrumento para la autodocumentación

La ausencia de múltiples personas y agentes dentro de la historia de las artes visuales se debe a varias razones, entre ellas el sesgo de género presente en las personas dedicadas a la historiografía, parece útil incentivar a cualquier artista a realizar una labor de auto documentación, sin esperar que alguien más les inserte en la historia. Si cada artista tomara como tarea personal el documentar su obra y propiciara su difusión, se construiría una historia más completa, independiente a los sesgos que puedan atravesar a quien escribe los registros de lo cultural, sería una realidad más visible la presencia de personas y grupos que han sido constantemente marginados de la historia y a la vez se continuaría con el registro de las personas que han gozado de estar presentes en ella.

La tarea de registrar y documentar, hacer labor de historiografía y archivo, ha quedado en pocas personas, si se comunicaran estrategias sencillas y metódicas para hacer accesible la actividad de documentación de obra y trayectorias; así como de la difusión de las mismas, mucha menos información se perdería con el paso del tiempo. Es por ello que pretendo elaborar una guía donde se describan los pasos que puedan seguir las personas que se dedican a la creación artística, para poder registrar y difundir de manera efectiva lo que han hecho o vienen haciendo.

El instrumento que propongo consta de tres elementos, por una parte es un guion que delimita 6 aspectos básicos a registrar, tanto de quien crea desde sus inicios, formación y procesos, hasta la intensión de su obra y proyección; la segunda parte sugiere posibles maneras de producir un documento formal, ya sea por medio de un documento literario como lo es una biografía, o por medio de un producto visual o audiovisual, ya sea un libro de artista o un video; por último la tercera parte propone medios de difusión, plataformas que actualmente parecen ser las mejores en su tipo para difundir lo recopilado y la manera en la que se ingresa a éstas y se publica en ellas.

El manual que aquí presento fue creado con la intención de simplificar lo más posible un proceso estructurado y práctico para poder documentar la obra o trayectoria de una persona, con un muy bajo presupuesto, con la menor cantidad de recursos humanos, monetarios, de formación y de tiempo, para con ello presentar una forma fácil y accesible para registrar información que posiblemente no ha sido registrada, en este caso específicamente de artistas visuales, pero con muy ligeros cambios también pudiera servir para documentar otro tipo de trayectorias. Fue creado con la asesoría de Armando Andrade Zamarripa, asesor de esta tesis, complementado por experiencias docentes donde he podido observar diversos grupos de estudiantes crear pequeñas producciones audiovisuales y en cuyo proceso he podido enumerar las principales necesidades desde el guion hasta la post producción de materiales sencillos; además toma partes de manuales para la documentación que manejan una extensión mucho más larga y lenguaje técnico que traté de simplificar sin quitarle importancia.

Este manual me funcionó como guía para la documentación de las tres trayectorias que presento en el documental que nutre y ejemplifica esta tesis, seguí los pasos aquí sugeridos y resultó útil para la preparación de las entrevistas, los cuidados éticos, la ejecución de las mismas y su edición.

Ilustración 11 GUÍA re FÁCIL PARA LA DOCUMENTACIÓN

FASES:

PRE PRODUCCIÓN

1-investigación
al definir cuál es el tema que se mostrará, habrá que recolectar la mayor información posible que le rodee.

2-guion
en 10 acciones máx. se puede resumir lo que acontecerá, aún si al final se puede adulterar el orden.

por ejemplo:
1- Aby lee un libro
2- Aby contesta las preguntas 1-3 en su cuenta
3- Tomas del cuarto de Aby
4- detalles en sus pinturas colgadas
5- Aby contesta de la 4-6 en el patio
6- Detalles de sus manos y rostro

*revisar propuesta de guion al final del documento

3-escaleta
desglozar esas acciones a un formato que delimita los tiempos, diálogos y otras cuestiones técnicas.

revisar formato 1 al final del documento

4-cuidados éticos
los personajes firmarán una carta donde se explique de qué trata el documental y como se usará.

revisar formato 2 al final del documento

5-equipo de trabajo
puede realizarlo una sola persona, pero si colaborará más gente habrá que delimitar las funciones.

revisar formato 3 al final del documento

6-scouting
visitar previamente los lugares donde se grabará, hacer pequeñas tomas en los horarios que se harán las grabaciones y enlistar las necesidades del escenario

PRODUCCIÓN

1-preparar el set
revisar que la luz sea suficiente, preparar el cuadro para la toma*, preparar personajes, en cuanto a postura e imagen**.

*revisar al final imagen 1 para tipos de cuadros, es importante que solo salga a cuadro lo que se desea mostrar, no más ni menos

**acomodar el cabello, vestuario o postura, es importante que la persona se sienta cómoda en su postura corporal y en la forma en la que se le retrata

2-revisar escaleta
asegurarse de tener todo lo necesario para llevar a cabo el plan de rodaje (en la escaleta o lista de tomas estaría todo desglosado).

3-hacer las tomas
grabar lo planeado y algunas tomas extras, no terminar hasta asegurarse de haber grabado todo lo previsto en esa locación.

grabar algunos clips de sus manos o rostro, por ejemplo, del lugar o del personaje realizando alguna otra actividad, estas tomas se pueden usar en la edición o desecharse

4-registrar los encuentros
tomar registros de la entrevista incluyendo a quien la produce, fotos, videos o testimonios.

POST PRODUCCIÓN

1-revisión de tomas
al observar las tomas, hay que identificar imágenes o escenas importantes para la apertura, para el nudo o para cerrar de manera contundente (incluyendo el sonido y las tomas libres).

2-ajuste de guion
analizar cuales tomas sirven para cada parte del guion y decidir si se modifica lo planeado para dar una forma final.

3-edición
existen apps gratuitas para celular en las que se pueden unir clips, modificarlos, agregar sonido y texto, y cuentan con tutoriales en youtube.

COLOR: puede aplicarse un filtro de color a todo el contenido o a algunas secciones para que luzca más frío o cálido, por ejemplo.

EXTENCIÓN: se pueden usar solo segmentos cortando el clip.

SONIDO: se puede usar el sonido original en algunas secciones y en otras usar otros sonidos guardados, silencios o música (se recomienda usar música libre de derechos de autor, que se puede descargar de páginas como Artlist.io).

TEXTO: agregar por ejemplo el título del documental, los créditos de quienes lo realizaron, los nombres de

DIFUSIÓN: es recomendable usar música libre de CopyRight, dar crédito a cada persona que aparece en el documental y contar con cartas de consentimiento. Así como una vez terminado el producto, registrarlo en INDAUTOR y páginas como: https://archive.org/ para su libre descarga.

-youtube, instagram y archive.org son plataformas gratuitas que sirven para facilitar la libre consulta de información biográfico y audiovisual, para las que solo se requiere un correo electrónico y crear un perfil.

-wikipedia es una enciclopedia gratuita donde se pueden ingresar entradas acerca de trayectorias que cuenten con varias fuentes (impresas o de páginas oficiales, no redes sociales) que confirmen la información.

DÓNDE BUSCAR MÁS INFORMACIÓN

-qué es, tipos y consideraciones sociales: La representación de la realidad. Bill Nichols (1997) Paidós
-guías para PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN: Mini Film Making Guides. New York Flim Academy. https://www.nyfa.edu/
-Pasos y tipos de encuadres, tomas, movimientos de cámara y edición: Hacer un documental,construir una Mirada. Guía para el desarrollo de una película documental. Buenos Aires. https://www.yumpu.com/user/comisionporlamemoria.net

propuesta de guion (ej. diseñado para documentar trayectorias de artistas visuales)

	ÁREAS DE INTERÉS	Posibles preguntas	Preguntas personalizadas
1	PROCESO CREATIVO	¿cuáles son tus rituales o rutinas cuando creas? ¿cómo describirías tu proceso creativo?	
2	INTENCIÓN DE LA OBRA	¿qué es lo que buscas como resultado de tu obra? ¿te interesa compartir alguna idea o provocar alguna sensación?	
3	CARPETA	¿cómo describirías la obra que estamos observando? ¿qué elementos hay dentro de tus carpetas de obra?	
4	HISTORIA DE VIDA	¿cómo fue tu infancia y el camino que te trajo aquí? ¿cómo describirías la relación entre tu obra y tu historia de vida?	
5	INFLUENCIAS Y FORMACIÓN	¿cómo fueron tus primeros acercamientos al arte? ¿hubo algunas personas que influenciara en lo que hoy haces?	
6	DIFICULTADES O MOMENTOS IMPORTANTES	¿qué momentos en tu vida fueron decisivos para tu obra? ¿cuál fue el momento más difícil que has vivido como artista?	
7	ÁREA LIBRE	¿hay algo que quisieras compartir que no hemos mencionado? ¿qué mensaje le darías al público en general?	

Este sencillo manual tiene como objetivo mostrar una forma simple de documentar con pocos recursos, de manera que resulte más accesible a cualquier persona realizar un registro documental acerca de sí misma o de otra persona. Con el objetivo de nutrir la historia presente y dejando testimonio para la historia social y cultural, contrarestando los estragos de la historia nutrida bajo sesgos de género, clase, etnia, etc. Fue elaborado por Francisca Lozano, como parte de los productos de la Tesis: *HISTORIAS NEGADAS. Documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes*, para la obtención de grado como maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas. Universidad Autónoma de Aguascalientes y Conacyt (México 2023).
ig: francisca y sus cosas

Reflexiones acerca del capítulo 2

Lograr simplificar los métodos para la documentación nos permitirá nutrir de manera más heterogénea la historia y entonces habremos de conocer muchas más datos perdidos de nuestro campo visual o de nuestros intereses desde la academia y las rígidas instituciones. Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en esta investigación demuestran tres cosas importantes, primero, que de manera mayoritaria se tiene la apreciación de que las trayectorias de artistas visuales no son ni seleccionadas ni divulgadas de manera equitativa en cuanto a género se observa, ni en las aulas ni en la bibliografía de fácil consulta, segundo, que es importante documentar y divulgar de manera personal nuestras propias trayectorias, pero también es importante hablar de quien no se ha hablado en la historia, producir registros formales y divulgarlos de manera más equitativa, por último, estos instrumentos dejan en claro la necesidad de encontrar formas sencillas y accesibles que funcionen como una invitación a incrementar la documentación de trayectorias.

Capítulo 3. DOCUMENTAL. Guion, pre producción, producción y post producción

Planeación y selección de trayectorias.

Al contar con una escaleta o guion ya establecido mencionado aquí previamente, donde la vida y obra de la persona creadora se divide en seis aspectos; lo restante es la selección de las tres trayectorias que se documentaron y planearon con base en cada una de ellas las especificaciones propias de cada caso. En algunos casos se requirió visitar los archivos tanto municipales como estatales, se establecieron encuentros con familiares y conocidos y visitas a sus domicilios particulares, etc. Se requirió una entrevista previa para la contextualización del documental donde se puedo llevar a cabo la revisión de locaciones.

Teniendo en cuenta el tiempo con el que se contaba para la realización de esta investigación, se seleccionaron tres trayectorias de artistas en Aguascalientes, específicamente trayectorias que no han sido documentadas formalmente. Una de ellas es una artista visual mujer de la tercera edad, que aunque actualmente es conocida, aún no se ha realizado un documento escrito o audiovisual donde se recopile tanto su trayectoria como su obra e incluso su voz, la segunda es una artista visual que ha producido desde los años 70s. por último la historia de una persona perteneciente a las disidencias sexuales, al que tampoco se le ha realizado una investigación biográfica y que por la generación a la que pertenece es posible que no tenga tanta facilidad para auto documentarse como la tienen las personas creadoras más jóvenes; las tres personas mencionadas pertenecen a grupos que han sido relegados de la historia por cuestión de género y es por ello que teniendo en cuenta la historia, tienen mayor posibilidad de ser olvidados en los registros de la historia.

Preproducción, producción, post producción y proyección.

Requirió una calendarización de tomas, locaciones y necesidades de las mismas, desde iluminación, equipo de grabación adecuado para cada encuentro y la gestión del capital humano necesario para cada toma. Se tienen contemplaron las entrevistas previas para informar el objetivo de las tomas, la información que se recopilará y el uso de la misma, para lo que se entregaron cartas de autorización, una vez obtenidas estas se produjo una lista de

tomas en las que desglosan las necesidades ya mencionadas como las características de las locaciones, las necesidades de cada una de ellas, la calendarización, el tiempo que requiere cada toma, los ángulos, equipos de grabación, lentes, y otras necesidades que se pudieron prever en el *scouting*.

Para la delimitación de las necesidades anteriormente mencionadas como para decidir los requerimientos de personal involucrado en la producción, se contó con el consejo del Dr. Armando Andrade Zamarripa, y una vez autorizado y realizadas las labores de pre producción se llevó a cabo la recolección de tomas.

Las tomas se realizaron de acuerdo a la calendarización y tomando como guía el instrumento que propongo de auto documentación donde se requiere la recolección de seis temas; fue necesario asegurarse de recolectar los seis aspectos en cada una de las tres trayectorias seleccionadas, con una delimitación evidente entre dichos aspectos.

Una vez obtenidas las tomas y revisadas, se procedió a la edición de las mismas, para lo cual conté con el apoyo de Ramón Martínez, editor, quien actualmente dirige un documental en Aguascalientes y Paula Viroque cineasta local; el objetivo fue editar las entrevistas y recolección de la información, de tal manera que después pudieron separarse por secciones, respondiendo a los seis temas planteados en el instrumento de autodocumentación.

Las seis secciones se dispusieron de manera aleatoria hasta lograr historias claras, pero no necesariamente contadas de manera cronológica y que más adelante se pudieron comparar con las secciones independientes de cada una de las trayectorias.

Los resultados fueron tres archivos audiovisuales, uno por cada persona seleccionada, y un documental con una parte introductoria donde se encuentran las conclusiones y análisis que surgieron a partir de la revisión del estado del arte y la teoría; diálogos seleccionados de las entrevistas y una última parte donde aparecen las gráficas y resumen de la información del diagnóstico actual en Aguascalientes en relación a sus prácticas de género en las instituciones, además de una revisión rápida del instrumento para la auto documentación que es uno de los productos de esta tesis. Los tres archivos audiovisuales pueden revisarse como productos independientes, pero todo lo mencionado es parte del documental.

Dado que el cine está hecho para mostrarse, el arte y la historia también, el material audiovisual buscará proyectarse en tantos lugares sea posible, pero sobre todo en escuelas

relacionadas Historia, Historia de las Artes Visuales, Gestión Cultural y Artes Visuales en general. Además, se busca que el medio en el que se exportará pueda ser parte de YouTube y la investigación escrita de cada una de las tres trayectorias se vea reflejada en tres entradas a Wikipedia.

DIARIO DE CAMPO

01 de junio del 2023 pre entrevista con Elva Garma en su domicilio

Como parte de la planeación de la entrevista a realizarle a la artista Elva Garma, se determinó bajo el consejo unánime del comité tutelar, entrevistarme con ella sin grabar video, con el objetivo de hacerle saber el contexto de la investigación y la grabación, indicarle el procedimiento que se planeaba llevar, los permisos y requerimientos que le solicitamos y acordar fechas y locaciones para las grabaciones.

El encuentro fue del todo afortunado, la maestra dispuso su casa para llevar a cabo esta reunión previa, recorrimos una parte de su casa al inicio y la otra parte al final del día, le hice saber quiénes estaban apoyándome en la investigación y cuáles son los objetivos, además de los pormenores de itinerario y locaciones. Debo anotar que la maestra habló conmigo cerca de cuatro horas en total, de las cuales solo una de ellas fue grabada, en la que le expongo los motivos de la investigación y el documental, pero las otras tres horas no fueron grabadas y quedaron decenas de anécdotas personales, familiares y profesionales sin ser grabadas, me contó acerca del tipo de familia al que perteneció y el apoyo que su familia le otorgó y el que le fue negado, sus inicios en la Esmeralda y mucho más.

Por este motivo he decidido no tener encuentros previos sin ser grabados, pues al parecer se corre el muy probable riesgo de perder el registro de datos y anécdotas importantes, me parece ahora, que es mejor mandarles una carta donde se explique todo, quedar en contacto por teléfono o WhatsApp y grabar todo el momento de los dos encuentros planeados, pensando que tal vez así se pierda mucha menos información.

06 de junio del 2023 primera entrevista a Elva Garma. Estudio personal

Aun antes de acabar de montar el set la maestra me platicaba cosas que me resultan importantes, pero ese registro no fue realizado porque no acababa todavía de montar las luces ni colocar los micrófonos, una vez empezada la entrevista, fue más tardada de lo que esperaba, pues las preguntas que le hice, aunque estaban planeadas llevaban más tiempo del previsto; de aquí que me replanteo el manejar los registros de cada artista sin mucha reducción de contenido para salvar la mayor parte de la información obtenida, pero en el corte para el largometraje seleccionar algos segmentos de cada trayectoria sin preocupación de simplificar, pues el registro completo también será publicado.

Me ha llamado mucho la atención la disposición de la maestra para contar su historia, sus formas de trabajo, su pasado y sus gustos estéticos, creo que hay probablemente muchas personas creativas tengan mucho más que contar que lo que ya se ha registrado y que el proporcionar de medios sencillos como pueden ser audios, en podcast o simplemente grabaciones, pueda ayudar a preservar historias o vivencias que no han sido archivadas.

En cuanto a lo técnico llevé tres celulares, dos para imagen y uno para audio, una cámara réflex, dos micrófonos de clip, una lámpara para iluminación, tres tripiés, un monopie, una claqueta y una libreta para anotar las tomas; de todo ello, la cámara dejó de grabar, uno de los celulares llenó su almacenamiento, el otro que registraba imagen y era el principal se sobrecalentó, y pudo seguir grabando después de un momento (probablemente hubiera servido quitarle la carcasa o protección), mi conclusión es que con un solo celular y grabar en tandas cortas es suficiente, la iluminación sí es del todo necesaria y la claqueta no es necesaria cuando tanto el audio como la imagen es grabada con el mismo dispositivo, yo la necesité porque a la vez quería registro del detrás de cámara.

Como parte de las conclusiones y aprendizajes debo mencionar que el manual debe especificar que por cada pregunta realizada es posible que se graben alrededor de 10 minutos y que la cantidad de preguntas que se le dirijan a las personas entrevistadas, debe planearse dependiendo de la longitud final que se desea en el archivo audiovisual

De la misma forma tuve que hacer ajustes en el guion, de manera que de cerca de 15 preguntas las resumí a cuatro y me puse a la tarea de redactar una carta donde explico el contexto, el plan de rodaje y lo que se les solicita a las personas a entrevistar.

25 de agosto 2023 10 am. Archivo Histórico Estatal

Encuentro con la Maestra Lola. Dolores Audrei Pimentel: Conseguí el contacto directo de la directora del Archivo Estatal y concerté una cita, me recibió el día y la hora acordadas, de una manera sumamente amable, se interesó por el tema que investigo y aun cuando tenía prisa me dejó clara la disponibilidad de ella, el equipo y el archivo, para ser tanto consultados como la disponibilidad e invitación a ingresar documentos al mismo, a manera de puntos cortos apunté lo siguiente a partir de la entrevista corta e informal:

No se puede encontrar algo acerca de las trayectorias que investigo si no es por fecha, y teniendo la fecha revisaríamos la hemeroteca.

De artistas recientes no se tiene clasificado, pero sí de algunos anteriores, solo hombres han sido clasificados por medio del registro de publicaciones.

Se puede donar audio, video, impresiones de fotografías de obras, obras, textos, etc. se invita al donante a visitar el acervo en el momento de ingresar sus documentos, para poder agradecerle y galardonarle debidamente.

Dolores Pimentel apunta que no hay cultura del archivo y las instituciones suelen no hacerles llegar documentos.

En todo momento la representante del archivo fue muy muy amable.

Refiere que muchas de las razones por las que estos artistas no están en los registros es por razones sí de género, como de políticas y relaciones dentro de las instituciones.

Me refirió con la maestra Martha Audrey Ortega, del Archivo Histórico Municipal, porque quien estaba encargado del archivo se las sabía todas, pero ahora no hay gente aun debidamente capacitada.

29 agosto 2023 segunda entrevista a Elva Garma. Archivo de concentración del ICA

El llamado la grabación se dio a las 11:00hrs. Las pruebas de luz y sonido se realizaron de 11:00 a 11:50am en la oficina de concentración de Archivo de la Casa de la Cultura en el 4º patio planta baja, donde labora regularmente María de las Mercedes Cornejo Pérez; una vez instalada la mesa, el celular principal, se hizo prueba de luz y sonido y se recibió a la maestra Elba Garma a las 12:00 hrs en la puerta de la Casa de la Cultura, del Instituto Cultural de Aguascalientes, cede en el municipio de Aguascalientes. Fue la doctora Calíope Martínez

quien la recibió en la entrada principal, Constantino Pérez (editor y asistente de foto) grabó el recorrido hasta llegar a la oficina preparada, donde Mercedes le explicó el proceso que se llevó para recolectar documentos administrativos que dan fe de la presencia de la maestra Elva en la institución; de la misma manera José Luis Engel Hernández encargado de la fototeca del ICA le entregó una serie de 50 fotos impresas (fotografías que José Luis me entregó un día anterior y me autorizó imprimir para entregarle de manera física a Elva), que formaban parte de la colección de más de 150 fotos hasta el momento identificadas, que dan testimonio de la presencia de la maestra en actividades varias dentro del Instituto Cultural de Aguascalientes.

Cabe agregar que tanto la Dra. Calíope, encargada del Archivo de Concentración del ICA, Mercedes Cornejo y José Luis Engels, expresaron a la artista el reconocimiento por su labor y por su presencia en el Instituto, su trato fue todo el tiempo amable, formal y no dejaron pasar la oportunidad para invitar a la maestra a hacer algún tipo de donación de obra o registro al Archivo, aun si estas donaciones fueran impresiones de obra, publicaciones o fotografías de registro.

Por último, se le realizaron las últimas dos preguntas pendientes en la entrevista genera, lo que me parece más llamativo de las respuestas a esas preguntas, es que reiteradamente en ambas entrevistas Elva hace referencia al disfrute de producir, en estas últimas respuestas invita a que la gente se adentre en el arte si en verdad lo disfruta, que encuentre las maneras de seguir produciendo si eso le llena el alma. Una vez terminadas las ultimas preguntas se firmaron las cartas de cuidados éticos de todas las personas que aparecen en las dos entrevistas, además de recibir el acuse de recibido de seis carpetas con 101 imágenes procedentes del Archivo de Concentración del Instituto Cultural de Aguascalientes.

Hasta el momento la entrevista de la maestra Elva fue dividida en dos locaciones, siendo una de ellas su taller de trabajo en su domicilio particular, dentro de la zona centro del municipio de Aguascalientes, y la segunda locación en el Archivo de Concentración del Instituto Cultural de Aguascalientes. Las personas que aparecen en el mismo son, en orden de aparición: Elva Garma, Lucía Castañeda, Francisca Lozano, Calíope Martínez, Mercedes Cornejo, José Luis Engels y Constantino Pérez; personas que han firmado la carta de cuidados éticos por la aparición de su imagen y voz y la colaboración en la realización del documental. Más adelante se realizaron algunas tomas tanto en una charla que compartió en

la Ex Escuela de Cristo y en una exposición individual en el Centro de Artes Visuales, en el marco del 46º aniversario del mismo.

30 de agosto de 2023 primer entrevista a Óscar Rangel. Estudio personal

A Oscar Rangel lo contactó el Dr. Víctor González, tutor de esta investigación, posteriormente se le hizo llegar vía WhatsApp una carta donde me presentó y presento el contexto y objetivo de la grabación, los requerimientos y me pongo a su disposición para cualquier aclaración, la respuesta del artista fue positiva y me dio fecha casi inmediata para la primera grabación.

El llamado es a las 18:30hrs. En su domicilio personal. Nos presentamos Alam de Ávila (quien me asistió ese día) y yo a la casa de Óscar Rangel ubicada en el Encino, Óscar nos recibió con amabilidad y nos invitó a instalarnos en su taller, una habitación de paredes muy altas, llenas de sus cuadros, pero a lado del restirador solo una obra estaba colocada en un caballete, y era una obra de Raquel Rojas, obra que él estaba restaurando, ahora me pregunto si hubiera sido buena idea pedirle que la retirara y mejor apareciera ahí una obra de su autoría en vez de estar a cuadro todo el tiempo una obra que no es de él, pero también pienso que con una anotación en la toma donde diga a quien pertenece esa obra, puede tal vez resultar benéfico, una especie de guiño entre colegas, que en la imagen de Óscar se muestre también una pintura de otra artista local tampoco suficientemente documentada.

Las preguntas fueron menos que con Elva, y las respuestas eran algo más cortas, pero suficientes para poder acercarnos a la vida, obra y procesos del artista de una forma general, después de las preguntas nos invitó a ver las distintas habitaciones en esa casa, en cada habitación las paredes estaban llenas mayormente de obra de él, nos contó un poco acerca de cada una y también un poco de la historia del inmueble. Al igual que con la maestra Elva, al principio me refería de “usted” y terminé hablándoles de “tú” y mezclando, definitivamente se habla de manera muy amena y horizontal con ambos.

18 de septiembre del 2023 segunda entrevista con Óscar Rangel

Estuvimos presentes nuevamente Óscar Rangel, Alam de Ávila y yo, esta vez Óscar nos indicó pasar a un mesanín en su patio en el segundo piso, donde estuvimos rodeados de

plantas y la luz del día, la entrevista fue mucho más rápida pues eran menos las preguntas restantes, entre las respuestas de ambas entrevistas nuevamente, así como Elva, menciona en repetidas ocasiones que la razón por la que regresaba constantemente a la producción era por el disfrute mismo, más adelante también lo menciona Lidia Castañeda en sus entrevistas.

Después con las cámaras apagadas nos platicaba acerca de ese jardín, de eventos que se habían realizado en él y de su perspectiva de lo que sucede en la documentación de obra en Aguascalientes, un poco algo acerca de la falta de sistematización de los creadores y también un poco de quien registra, de manera que no son muchas las personas documentadas de manera formal y mucho menos cuando éstas se encuentran fuera o al margen de las instituciones públicas.

Creo que tendremos que citarlo en algún otro lugar para hacer algunas otras tomas.

26 de septiembre del 2023 primera entrevista con Lidia Castañeda

Cité a Lidia en el taller de grabado del Museo Guadalupe Posada, aquí en Aguascalientes, previamente recibió el oficio donde informo acerca de la investigación, las formas y tiempos propuestos para las dos entrevistas, posteriormente tuve la oportunidad de saludarla en una exposición y también de llamarla por teléfono para revisar si existían dudas acerca de cómo llevaríamos a cabo los encuentros y los requisitos físicos de las locaciones. Lidia para mi era desconocida, no conocía ni su obra ni su existencia, hasta que por medio de la encuesta al exalumnado de la Licenciatura en Artes Visuales y las charlas con colegas docentes de artes pudieron referirme varios nombres, entre ellos el de ella.

Previo al primer encuentro le solicité si tenía alguna reseña, currículum o texto que me pudiera ayudar a saber algunas fechas o acontecimientos de su trayectoria, además de imágenes de referencia de la misma, encontrarme con su obra fue desde la primera instancia me hizo darme cuenta que ignoramos la producción de mucha gente local, el poder entrevistarla me pareció que representaba a muchas mujeres amas de casa y trabajadoras, madres y artistas, que tienen que hacer malabares para lidiar con todo, pero que lo han logrado a través del tiempo y siguen constantes en la producción aun con sus pausas para los deberes de maternidad, como las dos entrevistadas me han referido.

Durante la entrevista me pude dar cuenta que Lidia es de menos palabras, por lo que en vez de limitarme a las 4 de 15 preguntas que tenía inicialmente, tuve que ahondar en preguntar detalles acerca de lo que iba respondiendo para poder tocar los mismos cuatro temas medulares que atraviesan a estos tres creadores: sus inicios en el arte, su formación, su trayectoria incluyendo dificultades y lo correspondiente a los temas y materiales que emplean. También ha sido evidente que su trayectoria aún no ha sido formalmente registrada ni documentada, que lo que refiere acerca de sus primeros acercamientos al arte, a la formación artística y a la producción, así como lo que refiere acerca del disfrute como principal motor para la creación.

04 de octubre del 2023 segunda entrevista con Lidia Castañeda. Domicilio personal

Lidia me recibió en su casa, ubicada en el barrio de la salud, Aguascalientes, la entrevista fue fluida y amena, hicimos las últimas preguntas planeadas, donde nuevamente hace mención del disfrute al acercarse al arte y a la creación. Revisamos algunos recortes de periódico que tenía en su archivo personal, donde aparece en exposiciones en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, y algunas fotografías de talleres, clases y exposiciones en las que participó, también me guio por algunas habitaciones de su casa donde se encontraban exhibidas obras realizadas por ella en distintas épocas, se levantaron algunos videos y fotos, le agradecí por su tiempo y por compartir de su vida y obra de manera tan abierta y dedicada y ella por su parte agradeció el dedicar a ella esta labor de registro.

Posteriormente pude acudir a una exposición individual que presentó en el Centro de Artes Visuales, donde también levanté algunas tomas de la obra y de ella a lo largo del evento de inauguración.

PROPUESTA DE GUION

Contexto

Como se planeó desde el principio de la investigación, se realizó un documental audiovisual, que nace de la investigación teórica, el estado del arte tanto local como global; se desarrolla siguiendo las pautas del *Manual re fácil para la documentación de trayectorias*, que se produjo basado en los resultados arrojados por instrumentos elaborados para la obtención de información revisados al inicio y que contiene aspectos de las tres trayectorias entrevistadas; la selección de éstas, se llevó a cabo por medio de la encuesta de Google Forms aplicada a personas egresadas de la Licenciatura en Artes Visuales y a partir de entrevistas informales anteriormente mencionadas, en las que se solicitaba a las personas participantes mencionar trayectorias de artistas visuales en Aguascalientes, que consideraran que no han sido lo suficientemente documentadas debido al sesgo de género en la historia de las artes visuales en el estado.

Se realizó una entrevista semiestructurada (dividida en dos partes) a cada artista, elaborada a partir de la propuesta de guion que aparece en el manual ya mencionado; además se realizó registro visual de su obra y talleres personales, así como de la participación de estas tres personas en charlas o exposiciones individuales; el documental se realizó a partir de sus respuestas y de las imágenes recolectadas, se produjeron tres videos de archivo donde aparecen completas las entrevistas y un documental en el que aparecen fragmentos de cada uno.

Para la elaboración de este guion se analizaron repetidamente las seis entrevistas y una charla, para determinar los temas constantemente referidos por las tres personas entrevistadas, y las constantes encontradas fueron: anécdotas de las infancias, el disfrute en el arte y la descripción de su obra, se realizó un entrelazado entre las constantes de esos tres temas y se adjuntaron comentarios aleatorios sin categoría de cada quien para concretarse en un producto sencillo y que no pretende contener las entrevistas completas sino acercar al espectador a la vida y obra de quien aparece en el filme, de manera que si quisiera saber más pudiera revisar las entrevistas completas o los documentos existentes en los archivos locales o en la web.

De las 3 entrevistas que se realizaron en siete locaciones diferentes, surgen la selección de diálogos que aquí continúan, se ha seleccionado alrededor del 25% del total de las conversaciones y se han intercalado las respuestas en el siguiente orden: infancias,

formación, obra, frases sueltas y el disfrute, tema recurrente en todas las conversaciones que surgió de manera no planteada, pues en la entrevista semiestructurada no se mencionaba.

Se intercalan las aportaciones de estas tres personas y aparecen a cuadro en algunos momentos las tomas a cámara fija del momento en el que responden y en otros momentos aparecen ejemplos de sus obras de las que están hablando en la conversación.

Locaciones y contextos

Entrevista 1 a Elva Garma**.** Primera de dos entrevistas realizadas a la artista, ésta primera parte se realiza en su domicilio particular, dentro de su estudio. Está presente al inicio Lucía Castañeda, hija de la artista, la artista Elva Garma, y la que entrevista, Francisca Lozano.

Entrevista 2 a Elva Garma. Visita al archivo de concentración del instituto cultural de Aguascalientes, Calíope Martínez, José Luis Engel y Mercedes_____ le dan la bienvenida, Mercedes_____ le entrega un folder con 6 hojas de recibos de materiales que pidió para alguna exposición, se lo presenta como los documentos encontrados en el archivo acerca de su paso por el ICA. Luego Ginger le va entregando fotografías impresas de más de 100 que seleccionó en digital.

Entrevista 1 a Oscar Rangel. Se realizan dos entrevistas a Oscar, ambas en su domicilio, la primera dentro de su estudio, está presente Alam de Ávila como equipo de apoyo, el artista Óscar Rangel y la que entrevista, Francisca Lozano

Entrevista 2 a Oscar Rangel. Dos semanas después se realiza la segunda entrevista, esta vez en el patio del artista, está presente Alam de Ávila como asistente, Francisca Lozano y Óscar Rangel

Entrevista 1 a Lidia Castañeda

Primera de dos entrevistas realizadas a Lidia Castañeda, esta primera parte fue en el taller de gráfica del museo Guadalupe Posada, está presente Alam De Ávila asistiendo, Francisca Lozano y Lidia Castañeda

Entrevista 2 a Lidia Castañeda. En casa de Lidia, está presente su hijo Carlos Castañeda, Francisca Lozano y Lidia Castañeda

Diálogos

Infancias

ELVA

Ah, no, aquí sí, aquí sí, sí estoy, sabes que mi mamá de niña me ponía unos moños más grandes que mi cabeza, entonces por ahí existe una foto en que yo creo que tendría un año o menos de un año, que es un tumulto, entonces me sé ubicar por el moño, ubico al moño en ese tumulto.

Mi mamá era muy afecta a comprar unas revistas que llamaban *La familia*, venía cómo bordar o sugerencias de coser, de cocinar, en fin, este es el tema y ahí venían ilustraciones de pinturas, que era lo que yo realmente conocí, como cosas de Miguel Ángel, de Leonardo, algunas flores de los flamencos, y que me parecían fascinantes realmente.

Mi papá estaba preocupado que sería, ¿pues es qué voy a hacer contigo?, porque pues no te gusta nada, no sirves ni siquiera para monja, y casada, pues a los dos días te regresan, entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos contigo?

Era verdaderamente un desastre, pero de arte, pues nada, solo en el trayecto que había de la casa de mis primas a la mía, que era en el centro de la Ciudad de México, por el rumbo de la lagunilla, había una tienda de marcos que tenía unos aparadores muy amplios y en ellos se exponían, supongo que pinturas que les llevaban para enmarcar, y mientras las ponían en exhibición; y ahí sí, me fascinaba ver las bailarinas de ballet con el cisne ahí a lado, supongo que era la danza de los cisnes o las marinas y el mar embravecido o en calma, o el atardecer, paisajes, en fin; todo eso me parecía verdaderamente bellísimo, y pues así como que ni siquiera me preguntaba cómo lo hacían sino simplemente me seducía, pero nada más.

Entré a una escuela que era de artes decorativas y ahí las primeras clases que eran de obligación era de acuarela y de pintura al óleo, entonces fue mi primer acercamiento a tocar unos pinceles. La acuarela que sí estuve haciéndola, nunca me quedo, pero bueno, y el óleo que me fascinó desde el primer momento que lo empecé a utilizar el aroma y la suavidad del material me sigue fascinando.

Entonces empezaron a desaparecer los retratos de familia de la sala y empezaron a ser sustituidos por los jarritos, la florecita o cositas de modelos que nos ponían en la clase.

Ya el se preocupó por enmarcarlos y colgarlos, entonces ya andaba diciendo que su hija pintaba y que no sé cuánto. Y bueno al final, total, que fueron tres años de la carrera, y terminé, ah no, miento, hice dos en esa escuela, eran tres, pero ya el último no lo concluí, porque ya daban también joyería y otros materiales que eran muy costosos, entonces dije, no, pues no.

OSCAR

Yo empecé en la casa donde vivíamos anteriormente, era mosaico blanco, y antes inclusive de ir al Kínder yo rayaba y hacía los dibujitos muy esquemáticos, figura humana, hacía los palitos para los brazos, el cuerpo y las piernas y la bolita, la cabeza y poco a poco pues fui puliendo, yo mismo me fui clavando más, viendo otras cosas y ya les fui agregando detalles, principalmente fue figura humana lo que yo hacía; y después en la casa, ya un poquito más grande, la mesa de la cocina era de formaica y ahí también me agarraba dibujando, me gustaba mucho porque dibujaba a lápiz y los borraba, y generalmente hacía caricaturas de mis hermanos y cosas así, cuando me hacen enojar pues los hacía más feos.

Entonces me decían ahí en la familia, que como yo dibujaba muy bonito, que iba a ser arquitecto, pero también me gustan mucho las plantas, entonces mi abuelito me decía, tú vas a ser ingeniero agrónomo porque te gusta mucho las plantas y te vas a ir a Chapingo.

Yo dibujaba mucho figura humana y dibujaba mucho mujeres y generalmente las ponía con poca ropa, eso a mis maestras les causaba mucho escándalo, me llegaron inclusive a bofetear por hacer pornografía, que para ese entonces, esa palabra me sonó mucho, se me quedó muy grabada, se me hizo muy rimbombante la palabra.

Cuando estaba en la secundaria, mi mamá me metió a Artes Visuales a estudiar dibujo, pero como me gusta mucho el cine, yo prefería irme al cine, entonces sí, en vez de ir a las clases de dibujo, me iba al cine, pues desafortunadamente, sí lo lamento eso, porque realmente me hubiera servido mucho.

Pero el cine también me influenció mucho porque soy muy visual, entonces también considero que me dio mucho acervo para ideas y cosas así; durante mucho tiempo hice figura humana, pero no desarrollaba un tema en específico

LIDIA

Íbamos a la casa de la abuelita, la casa de la abuelita, pues era una casa grande con un patio atrás en el que había nopales, en que había árboles, a la entrada había un nido de avispas, mis hermanos entraban corriendo y yo entraba corriendo también, pero luego me salía porque del lado derecho de la casa al entrar había un cuarto que era cuarto de carpintería, ahí había un banco de carpintería, había revistas y yo me entretenía ahí con las revistas.

En la casa de la abuelita, al entrar en el zaguán, había dos pinturas antiguas, medias en tono café y eso, pero eran figurativas así, ahí estaban y yo pasaba y las veía, eso fue interesante, muy interesante

En la primaria me gustaba la historia y me gustaba la geografía, pero ya de las artes visuales, pues ya empecé muy tarde, como a los... bueno, mejor no te digo la edad, pero te voy a decir, en la década de los 70, yo tenía un trabajo en el que trabajaba 10 horas como encargada de una farmacia en el fraccionamiento Primavera, me volvieron a la central, a la matriz del negocio y ahí trabajaba menos horas, ocho horas y salía a las siete, una compañera de trabajo iba a pintar a la Casa de la Cultura, y entonces yo me animé, dije, yo quiero ir, yo voy a ir a la Casa de la Cultura y eran clases de siete a nueve, empecé por ahí en el 71,

Formación

ELVA

Entonces era de hecho, era para trabajadores, ese horario pues nos permitía asistir a clases. Y entre a ahí, y el primer día de clase fue de lo más fascinante que transformó mi existencia en todos sentidos, tuve la fortuna de topar con el maestro Benito Messeguer, que empezó a hablar, y yo dije ¡qué cosa!, qué maravilla, es que está diciendo cosas que flotaban dentro de mí pero que estaban sin ton ni son disparatadas, que no tenían nombre, ni tenían figura ni tenían nada, y entonces es como que fue armando un rompecabezas. ¡qué cosa!, dije, es que de aquí soy definitivamente, entonces, pues ahora sí, ni modo ya mi papá me trajo ahora que se aguante, ahí me quedé.

El inicio de mi trabajo básicamente fue en la Esmeralda y de ahí se inició todo, digo que a partir del primer día de clase me revolucionó la existencia totalmente, en todos sentidos, fue un cambio radical el que se dio; yo llevaba una idea bastante errónea de lo que era la pintura, lo que yo había pintado ahí en la escuela de decoración.

Pero pintaba muy lisito, sigo pintando el lisito; ah, es que les digo que como las revistas que yo veía de mi mamá, pues era esto así terso *Elba hace un gesto para indicar lo plano de una hoja impresa*, yo pensaba que así debía de ser, y trataba de hacerlo lo más liso posible, que no se viera el paso del pincel, por supuesto que me fascinaba, por ejemplo, lo de Hermenegildo Bustos, o Saturnino Herrán, pero cuando voy viendo obras de ellos con textura dije, ¿qué pasó?, ¿qué es esto?, no corresponde a lo que yo veía en los libros.

Pero lo que sí puedo decir es que me enseñó a ver en perspectiva, ¡yo no veía perspectiva!, me di cuenta que no la veía, que no, no, no había enterado que existía ese fenómeno, sino hasta que en una ocasión haciendo el dibujo del salón o no sé de qué, me decía, algo está mal, le daba la vuelta y decía, no es que algo está mal, pero deja ver que es hasta que me dice, ¡ay, esta línea es la que está mal!, entonces ya me enseñó porque era, me hizo la demostración, y me pone de que pusiera el lápiz en la altura de los ojos y eran las líneas, entonces ya me di cuenta cómo subían y bajaban, dije, ¡uy, qué cosa tan maravillosa es ésta!, nunca lo había visto; entonces así fue un descubrimiento fascinante.

OSCAR

Total que finalmente en la carrera, pues decidí arquitectura y en arquitectura llevamos muchas técnicas de representación, dibujo y maquetas y fotografía y diferentes técnicas como acuarela o lápiz de color, acrílico, tintas chinas, pero era más bien un dibujo muy técnico y generalmente yo los planos los ilustraba mucho les daba mucha ambientación; y pues total en una de las múltiples crisis que hubo en México, dije ¿yo porque soy batallando?, yo soy artista, me voy a dedicar al arte y ya, yo ya no voy a trabajar como arquitecto.

Y me clavé pintando por mí mismo, nada más tuve un curso de verano con Juan Castañeda, y fue lo único que estudié de pintura, y a raíz de eso, me puse con los mismos conocimientos que tenía de la carrera, acuarelas y tinta china con estilógrafos, hacía dibujos muy… de hecho, en la revista viene una obra que es con pura plumilla, es en blanco y negro

y es una obra muy festejada porque tiene muchos personajes, y es una remembranza de una casa donde vivió mi abuelita y es una casa que está aquí en Encino, como yo la recordaba, porque mi abuelita se cambió de ahí cuando yo tenía cuatro años, pero tenía la imagen muy presente y la acaban de restaurar, me dio mucho gusto porque a esta casa le tengo mucho cariño, está pegadita al museo Guadalupe Posada sobre Díaz de León.

Me animaban mucho mis compañeros porque hacía mucha figura humana, sobre todo mujeres, así como del estilo de Vargas, un pintor que hace muchas muchachas así muy guapas, en un grado medio erótico, entonces era muy de que mis compañeros, me pedían que les hiciera dibujos, a raíz de eso es que decidí estudiar arquitectura.

Que cuando empezamos a hacer óleo, me animé con el óleo y realmente vi que el óleo es más fácil que la tinta china, porque la tinta china es muy minuciosa y se tarda uno mucho, y el óleo tiene la ventaja de que se puede borrar, la acuarela no, ni la tinta, entonces, a raíz de eso cambié y empecé a hacer óleo, pero también, desafortunadamente, no tenía una información técnica del proceso, pagué las consecuencias porque, eso se refleja con el tiempo en las obras, pero poco a poco se ha ido ya, pues ya con el tiempo fui captando más cuestiones técnicas y creo que ahorita ya estoy más familiarizado con la técnica.

Estuve estudiando en Artes Visuales, dibujo y pintura, pero pues como te decía la vez pasada, prefería irme al cine y pues lo lamento porque realmente si es muy necesaria la técnica y saber de todo eso para no cometer los errores que a lo largo del tiempo me di cuenta, que de repente yo creía que había descubierto el hilo negro y pues resulta que pues por falta de técnica, muchos de los dibujos que hacía se fueron perdiendo con el tiempo, después estudié arquitectura, donde ya llevamos mucho representación gráfica, acuarela, dibujo de figura humana de desnudo, eso me ayudó bastante.

LIDIA

Estando ahí en el salón llegó un maestro, amigo del maestro Zermeño y me vio pintar, yo estaba pintando con acrílico, se arrimó a ver qué estaba haciendo y él manejaba el acrílico, entonces me invitó a salir al campo, él tenía un grupo del taller de la mujer ferrocarrilera en aquellos años, y salían al campo cada domingo, me invitó a salir con ellos, pues yo encantada, esto duró pues, íbamos los domingos, iban a las nueve, me recogían, pasamos por San

Pancho, compramos gorditas o carnitas y buche para botanear y bueno, una cerveza pues vamos al campo y cada quien escogía su espacio, el maestro nos asesoraba, nos ayudaba, porque eran los inicios, yo veía el cerro del muerto y lo veía en un solo verde, poco a poco ya uno va viendo tonos y lo maravilloso de esto es que te cambia la luz, tenemos que trabajar rápido porque luego ya cambió, ya cambió la sombra, entonces hacíamos muchos trabajos rápidos que luego terminábamos y eso fue muy, muy enriquecedor.

El pintar así rápido y el hacer trabajo en el campo ya directo con pintura, te suelta la mano, el pincel tiene que ser rápido y por ese tiempo pues a mí me gustaba mucho el impresionismo y leía las historias de los impresionistas cómo salían al campo, en grupo, algunos como Corot y leía de Van Gogh y varios, pues esos fueron mis inicios.

Te dan a conocer una nueva técnica y uno se maravilla, siempre está uno maravillado porque, pues qué bonito, me quedó bien, no me quedó, y luego otro trabajo ¿qué voy a hacer?, tinta china en papel de algodón grueso, y dejarla que se vaya la tinta y entonces, sí se va anotando en el avance y lo notan los demás.

Obra

ELVA

Yo prefiero pintar óleo 100% a cualquier otra cosa, casi nunca dibujo, el acrílico, lo tuve que utilizar por obligación, pero no, no puedo con él, definitivo; y pues otros materiales he comprado, pero no lo sé usar, pues es, los hice a un lado, o los tengo allí para cuando esporádicamente se me ocurre, pues ahí los saco y los aplico, pero no, no, no es, se trata de pintar al óleo y ya no hay vuelta de hoja.

Otra vez con el maestro Benito Messeguer, que no sé por qué le cayó bien el grupo y solicitó darnos clases nuevamente, entonces lo tuvimos ya otros años, y ya era indistinto ya fuera dibujo, ya fuera pintura, pero el caso es que estaba ahí con nosotros, y alguna ocasión me dijo, ¿sabes Elva? que te voy a cambiar el color, la paleta, porque utilizas demasiado siena tostada, entonces yo dije, no maestro, cómo me va a quitar siena tostada, pues si es así como que esa es la salvación, no, prohibida la siena tostada y vas a utilizar amarillos, no, pues si el amarillo ni me gusta, no, no, tiene que utilizar lo suyo, pero no puede ser maestro, sí, dos

meses, castigada, auténticamente castigada, ahí como reducida la paleta y además utilizar textura.

Pero bueno, ya con el cambio de amarillo y de la siena tostada y la textura obligada, pues más o menos que, por cierto, la textura obligada la hice con un tubo de óleo que preparé, porque teníamos la clase de laboratorio, entonces la maestra nos enseñaba a preparar el cartoncillo, el agua cola y todas esas cosas horribles y entonces supuestamente nos enseñó que a hacer óleos, bueno, el óleo dichoso que hice, pues me sirvió para las texturas, porque no sirvió para jamás, salía tieso, tieso y se ponía duro, duro enseguida, bueno, ése me sirvió, fue útil para ello.

Pues ya más o menos empecé a aceptar a los impresionistas, la textura, empecé a cambiar la paleta de color, y bueno, pues ahí la llevaba, y un día que me dice, sabes que, ahora vas a pintar abstracto, eso sí, ahí si no, es la primera vez que voy a poner negada con el maestro, pero no, pues el abstracto ¿qué es? está embarrado na' más, esos manchones para mí no son nada, no, es obligación, tienes que hacerlo porque, dijo, después de que hagas los abstractos, vas a regresar a lo tuyo, pero vas a verlo diferente y vas a ser diferente, no maestro de veras que lloré, no, no, no me haga eso, no, yo creo que ni dormí no sé cuántas noches de pensar que iba a tener que hacer eso.

Sobre mi trabajo, podría decir concretamente que es realista, por principio, de esto si digamos, ni siquiera traté de zafarme, la única vez que me obligaron a hacer abstracto, pues porque así fue, y extrañamente con ese trabajo bueno, con los trabajos medio abstractos que hice obtuve un premio y en otro tuve una mención, o sea que si hubiese sido de otro pensamiento por ahí le hubiera seguido, porque yo, bueno, pues aquí estoy, con esto a lo mejor puedo llegar a la fama, ¿verdad? pero es que no, no, no, no, a mí lo que me gusta es hacer lo que se me pega la gana y entonces yo no quiero hacer abstracto.

Entonces continué con el realismo, lo sigo haciendo hasta ahora, principalmente lo que más me seduce al final es el color; el color es así como que lo mágico, por eso casi nunca dibujo, es muy poquito lo que lo hago y cuando llego a dibujar, generalmente también utilizo lápices de colores, en rarísima vez he hecho cosas que no llevan el color como ha sido en cosas de gráfica;

Hace pero muchísimos años era yo muy joven todavía que fui a Europa y vi una exposición de dibujo, fascinante verdaderamente de eso envidiable casi que se me antojaba,

se me antojaba hasta dibujar y en ello había un trabajo que era, recuerdo era un teléfono de estos teléfonos antiguos que son así de aquí y que marcaba aquí y no me acuerdo que otra pieza había, pero estaban recortados, era como una especie de mampara algo así, cuando lo vi me fascinó esa solución y después, con el tiempo dije, ay, sí se puede, si se puede, ¿por qué no?, entonces es cuestión de conseguir quien haga los bastidores, el chiste es ese.

¡Ay, qué maravilla!, me puedo salir del cuadrado, entonces yo le empecé a sacar picos por aquí, picos por allá y como el maestro estaba dispuesto a hacer todo lo que se me ocurría, entonces fue maravilloso,

En cuanto a los temas, ha sido muy variado porque muchísimo tiempo hace mucho, mucho. jamás pintaba figura humana, aunque la había tenido de obligación también en la escuela, era algo que tenía que hacer simplemente, pero no es, ni nunca fue un punto que me sedujera, cuando empecé a hacer ya cosas más libres, la utilizaba, pero más bien en collage, pero no exactamente para pintarla, a mí me gusta más pintar cosas de paisajes u objetos, hice una serie de animales, en alguna temporada trabajé por series, los animalitos variados, que la gallina, el perro, el gato, etc., las palomas, así diversos, sobre todo el paisaje; y extrañamente, cuando llegué acá venía embarazada, y en vez de que se me antojaran los chocolates, que es muy común que oiga yo que se les antojan las fresas con crema, yo no sé si a las embarazadas realmente se les antoja, pero bueno, no, a mí se me antojó ir a la lucha libre.

Entonces le pedí a Juan que me llevara y ahí vamos a ver la lucha libre y pinté una serie de luchadores, extrañamente los vendí y nada más tengo una sola obra que son unos luchadores que están recortados, el maestro me los hizo en la madera, lo recorté y están los luchadores y eso lo conservo, ese recuerdo, nunca más fui a la lucha libre ni pienso ir, se acabó el encanto, no, ya nunca más me embaracé, entonces ahí quedó, pero ya después he empezado a usar mucho la figura, principalmente la femenina, por una circunstancia que yo le atribuyo a que soy muy coda, y que fuimos a Nueva York y Juan quería comprar una que pues supongo era serigrafía o algo parecido, de un artista que vimos su exposición, el llamado John Casere, y principalmente hace glúteos, yo les llamo las nalguitas.

Regresando, de que fuimos a ver a los Picassos, no llevamos a la pequeña, entonces el viaje me resultó, así como complicado, porque sí estaba disfrutando enormemente todo lo que es Nueva York, los Picassos, pero se sentía un remordimiento de haber dejado a la niñita que dije no, nunca más.

Al a los dos años pudimos regresar nuevamente, entonces ahora sí vamos a llevar a la pequeña, nos la llevamos, y casualmente fuimos a una galería, que realmente me impresionó, porque yo nunca había visto nada de esta persona que John Kacere, y de momento, así como ¿y esto qué es? ver esas enormes nalguitas, ahí en la pared, todo, todo, todo, todo, era impresionante, Juan alucinaba, pues no solo eso, sino que me estaban vendiendo unas… dijéramos copias, de buen tamaño, creo que hasta firmadas y, pues digamos a buen precio, y Juan empecinado en que quería comprar, y la realidad es que yo siempre he sido coda, pero en ese momento se me acrecentó porque dije, no, estamos apenas comenzando el viaje, si surge alguna emergencia con la pequeña ¿qué vamos a hacer?, gastarnos los pocos dólares, pues sí, está estupenda la figura, pero no, me costó un trabajo convencerlo, pero al fin lo logré, con una promesa, de que compráramos las postales existentes, y posteriormente yo iba a pintar, iba a copiar, de las postales alguna para que él tuviera el cuadro.

Y bueno, total que por fin sí lo convencí y entonces ahí venimos con nuestras postales; y ya posteriormente hice como tres cuadros para que escogiera, y que en ese periodo me vuelven a invitar del salón de la plástica para exponer en una colectiva, pues como todavía tenía las postales, pues dije… ahí van las postales, y se venden las dos, se vendieron los 3, y dije ay qué maravilla, ¿qué es esto? pues a hacer más y otros y otros

Éstas son de cuando hice el Zodiaco, sí, porque previamente hice una del calendario; día por día, ¿a qué signo pertenece?, entonces tomaba la foto y ya, pero ya no, ya no fue por número, nooo, aquella las del calendario sí, fue de locos.

OSCAR

Cuando empecé a hacer acuarela me dio mucho gusto porque era muy rápido, y ahí sí como que capté muchos secretillos, *tips* para mejorar las cosas, pero el problema es que con el tiempo se van decolorando, de momento, queda muy brillante, pero ya con el tiempo, sobre todo si están expuestos mucho a la luz cambian, de hecho me han regresado a obras para que las retoque, entonces por eso fue que me decidí más bien por el óleo, que es mucho más generoso; por ejemplo, el acrílico no me gusta tanto porque se me hace medio apagado, no capta los mismos… porque el óleo puede dar unas tonalidades y efectos como si fuera acuarela o si fuera guache, y con el acrílico es más rígido, o será que no le he captado todavía

alguna idea, yo por ejemplo, admiro mucho a la obra de Aníbal Reyes, que él utiliza mucho el acrílico, lo maneja muy bien, pero me gusta más el efecto del óleo.

Por ejemplo, ahí en éste, los ángeles, bueno, supuestamente son ángeles, están con tinta china y el fondo está con óleo y la figura del personaje que está en primer plano también es óleo, el cuadro que está al fondo entre las rejas es tinta china, o sea hay una mezcla, empecé a mezclar y eso es sobre cartón.

Dándole varias capas, o sea de una primera impresión no, pero es generoso dentro de todo, es más generoso que la tela llana como les decía.

Es que puede ser un poco el morbo medio sarcástico, el que está allá arriba es una mezcla de óleo con esmalte, porque se hermana muy bien el esmalte con el óleo, y por ejemplo el acrílico se hermana con la acuarela, y se logran efectos muy padres, nomás que el problema es que es muy tóxico, entonces, como que eso me… de hecho, estudié con Moisés Díaz grabado, pero el problema es que los solventes me provocaron mucha migraña y cosas así, entonces, pues decidí ya no seguir con eso

Empecé dibujando un dibujo muy lineal y luego al dibujo le empecé a meter color, primero con lápiz de color y después con tinta china de color y después con acuarela.

Y desgraciadamente no tengo muchas obras de aquel entonces, porque la acuarela como es muy barata, pues se le ha podido vender más rápido, el óleo es más caro, entonces se tarda uno más en venderlo

También me gusta colorear las esculturas de fierro de bronce, el bronce y la lámpara que está acá también.

LIDIA

Bueno, mi inicio fue el paisaje y sigo con el paisaje, árboles, cascos de hacienda muy pocos, flores, cerros, árboles, detalles; y han sido de diferentes técnicas, últimamente he estado trabajando tinta china, tinta china como acuarela, pero tinta de color, y entonces se logra algo muy maravilloso por el color fuerte de la tinta china en colores, muy diferente a la acuarela, la acuarela es más débil, más sutil, el control es el agua y la tinta y se logran efectos muy bonitos.

Si no pintara, pues a lo mejor escribiera, ¿verdad? porque me gusta la redacción.

No, no, porque he visto, hay pintores que su obra es sobre alguna poesía, sobre un autor de poesía y yo no lo he hecho y sí he buscado, he estado con la tentación de ver en un libro algo de poesía y relacionarlo, sería muy interesante.

¿Por qué el paisaje? Pues por los colores, por el color.

En el paisaje, sentía como que los cerros me abrigaban o no sé qué, el árbol también y cosas así.

Óleo después, óleo, he aprendido muchas técnicas: acuarela, la tinta china, como que eso te relaja, te vas relajando y luego con un pincel, es mojarlo, y de menos a más salir, o de menos a más entrar así, una sola pincelada, es muy bonito lo de tinta china en papel de algodón.

Tienes razón, sí llevo más tiempo. Y ¿qué más?, qué más te puedo decir del arte, pues que el arte es la belleza es uno de los valores como la belleza, la verdad, el amor, creo que son los valores así básicos, no recuerdo, pero hay uno, que es la belleza y la buscamos, es una pretensión, es una pretensión de hacer una flor, así que esté viva o que se parezca, o sino aunque no se parezca, pero en fin, yo, para mí, el color es mi fortaleza, la debilidad es el dibujo,

La pintura por los formatos más grandes, diversas técnicas, y el grabado, pues es también hay varias, varias técnicas, varios materiales, el linóleo, en cobre, en la piedra esta de que es la litografía, y cada uno tiene sus dificultades y sus facilidades, empezamos a entendernos la piedra y yo, pues, deja correr el agua, o cosas así, ¿no? y en esto por la reproducción en el grabado, que podemos tener tres copias de lo mismo y son originales de la pintura.

Pero últimamente yo vi que, esto ya es diferente a lo que estaba yo haciendo, te hablo de un grabado que estaba haciendo, que es con tinta… con *touch*, que parecía acuarela, y lo estuve trabajando como una acuarela, y el material lo permite, la piedra absorbe y el agua corre y los pinceles detienen agua y los sueltan cuando uno quiere o así cosas así

Me doy cuenta que yo quiero una síntesis de la pintura también, una síntesis en la que este lenguaje exprese algo, así lo veo, porque el color habla, el dibujo habla, los materiales ¿y habla para quién? pues para quien entienda ese mensaje, esa escritura.

Frases sueltas

ELVA

Entonces cuando me entero que está en arte moderno, ¿cómo ese cuadro? ¿cómo fue a dar ahí o por qué de qué? raro, pero bueno, pero ahí estaba. Entonces después, así como que entendí yo, supongo que fue porque el curador ha de haber conocido la colección y como era una temática sobre arte mexicano y supongo que los principales artistas del movimiento, entonces lo incluyó; el caso es que ahí estaba.

Conversación entre Elva y Ginger

-ELVA. Si porque no tengo muchas, casi nada

-GINGER. ¿Pues más bien, por qué no hacemos un intercambio de documentos?, porque esto ya es documento, facilitando lo que tengan de los tres.

-ELVA. ¿Sí?, ¿se vale? porque te lleno una caja fácil

-GINGER. Por supuesto que sí, porque, no, no, no, no, no, no, sí, sin problema alguno, o sea, porque nuestro problema es así como este tipo de proyectos, poderlos satisfacer, y para eso necesitamos un stock mucho más amplio que pueda darnos mejor cuenta, de mejor manera, con mejores razones de lo que ha estado sucediendo, como leer ese tipo de fotos y cosas así por el estilo.

-ELVA. Sí, perfecto, sí, no hay problema…

-GINGER. En ese caso más bien lo que deberían platicar ustedes en familia, qué hacer con toda esa colección que tienen como recuerdo familiar y profesional

-ELVA. Ufff qué te cuento qué no hay

-GINGER. Yo más o menos sí le sé, yo lo he visto ahí en su casa, pero ahora como documentos para los demás, al menos para la sociedad en la que estamos

-ELVA. Sí, no, es bastante positivo, porque además eso aligeraría muchas cajas que están ahí, otro huequito que me va a quedar, qué emoción

-GINGER. Además, aprovechando el trabajo de ellos y ellas, ir generando más documentación, que tu caso sirva como ejemplo a demás gente y se generen los archivos y se renueven, se refresque y se enriquezcan como lo quieras llamar, todo eso podría suceder también.

fin de la conversación

Tuve dificultades, digamos, relativas, en que modifiqué el uso de la pintura al óleo, que es la que siempre me ha fascinado más, cuando nació Lucía; porque pues no podía utilizar óleos y no podía tener aguarrás porque yo me quedaba sola con ella en el departamento, Juan salía a trabajar, mi mamá estaba en México, ya vivíamos aquí; y entonces yo decía, ¿pues qué hago? la guardo en el closet, ¿en calidad de mientras?, o qué hago, pues ni modo, pero como aparte recién me habían invitado casi casi de obligación, a hacer una exposición en el salón de la plástica mexicana del cual era yo miembro allá en México, entonces tenía que presentar una exposición, tenía que llenar quien sabe cuantísimos cuadros, no me acuerdo, pero pues no podía utilizar el aguarrás, porque además el de acá era como industrial, ni siquiera era aguarrás fino el que se usaba, estoy hablando de hace mucho tiempo, y pues entonces tuve que hacer modificaciones y cambiar a hacer dibujo y hacer collage con hilitos y estambres y cosas cosidas para no utilizar materiales que le afectarán a la bebé, porque a la bebé pues tenía que estar con el pie, moviéndole la mecedora, para que estuviera serena y tranquila mientras aquí la mamá haciendo las cositas equis, digo si fue así como de esos tiempos de, no difíciles, pero sí como que ay, agobiantes.

Les comento que el día 7 me invitaron aquí en la escuela pía, a dar una plática sobre sobre la creatividad, así que Lucía me está ayudando a tomar imágenes para apoyarme un

poco, porque yo los voy a aburrir, y voy a estar de ahora que les digo, entonces he estado buscando, y he estado medio separando un poco ordenando

OSCAR

En la carrera llevábamos dibujo al desnudo, entonces era algo muy natural y vengo aquí a Aguascalientes y había muchos desnudos en mi obra, inclusive en la primera exposición que tuve, pues muy festejado y todo les llamó mucho la atención, pero hubo una obra en específico que es precisamente la que comentaba que es donde sale la casa de mi abuelita, que tiene muchos desnudos, de hecho todos están desnudos, les causó mucho escándalo y la retiraron de la exposición; a mí me llamó mucho la atención, me sorprendió porque en la carrera veíamos el desnudo de una manera muy natural y aquí como que "¡¡ay, es demasiado erótico!!", y como que poco a poco ya la gente se hace más a la idea de que no hay tanto, no hay tanto morbo.

como que de un momento que ya le perdí un poco el entusiasmo de exponer aquí porque como no, no tenía mucha respuesta y el problema también es que soy arquitecto, me ha salido más trabajo más de arquitecto.

Cuando le enseñé ese cuadro a una señora de una galería, de la galería Pecanins de México, me dijo así como "ah, se nota mucho que eres arquitecto", pero lo sentí como que era algo que no era muy positivo, y sí, a raíz de eso me solté más, empecé a hacer ya no tanto cuestiones arquitectónicas, sino más bien figuras, rostros muy expresivos; de hecho, una amiga, me gustó mucho el término que me dijo, me dijo "tu estilo es romanticismo sucio" ah, mira, me gustó.

Oscar guía en un recorrido en su casa y taller, mostrando sus obras y adornos pintados por él

-FRANCISCA. ¿Y qué le gustaría hacer aquí? *Francisca señala el sótano*

-OSCAR. Pues multiusos, puede ser cuarto de torturas o una sala de video o gimnasio.

-FRACISCA. Todo lo que se quiera depende el día y la necesidad

-OSCAR. Sí, espacio polivalente exactamente.

fin de la conversación

La primera ocasión que expuse en público, estuve viendo un tiempo de retiro, un año viviendo en Nochistlán Zacatecas y ahí publicamos en la galería, en la biblioteca de la ciudad, después aquí presenté los cuadros en Artes Visuales y esa misma exposición la llevé a México en el Poliforum Cultural Siqueiros, como yo vivía en México, pues tenía conocidos allá y me abrieron las puertas y era básicamente lo mismo; después hice otra aquí en Aguascalientes, el maestro Juan Castañeda me invitó a una colectiva que se llamó Los 7 pecados capitales, 7 pintores de aquí de Aguascalientes y esa misma se la llevaron a la Casa de la Cultura, México-Japón y tuvo mucha aceptación, después de eso también exhibí en la Galería de la Ciudad, la Casa de la Cultura.

Después expuse en Arquitos, después en Artes Visuales de nuevo y de nuevo en la Casa de la Cultura, fuera de la ciudad, he expuesto en Monterrey, en Celaya, en San Miguel Allende, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas y en Comitán, fuera de aquí, en una ocasión, una colectiva en Nueva York en Tribeca, una galería que está ahí cerca del *Village*, y la última exposición que puse fue en San Cristóbal de las Casas, hace como unos 4 años.

LIDIA

-FRANCISCA. ¿Te consideras una artista?

-LIDIA. Sí, últimamente sí, tú, tú ¿cómo me catalogas?

Un año di clases en la casa de la Cultura de Pabellón de Arteaga, eran niñas… ahí en Pabellón de Arteaga hay un internado para niñas e iban muchas niñas de ahí, bien, pero mi niño estaba chiquito, el niño tenía que sería dos años o dos años y medio.

Pues mira, ser mamá fue lo primero y ser mamá… porque yo no voy a pintar con manitas aquí manitas allá y todo, sí le compré sus pinturas didácticas para que pintara y que era los deditos y se los puse ahí con agua, pero escogió el negro, grabador blanco y negro, así.

Mi hijo estaba muy pequeño y yo trabajaba y después mi mamá estaba enferma y no, no volví hasta que me jubilé en el 99 me parece, pero estuve nada más un año estudiando pintura, y después pasó otro tiempo hasta el 2011, pues me absorbió el trabajo y cuidado de la casa o de la mamá.

El disfrute

ELVA

Describir mi trayectoria artística es como si hubiese vivido en cuarto muy confuso, en penumbras y enredada en telarañas y súbitamente se abrió una desconocida puerta que me permitió salir a una intensa luz llena de formas y color. Fue como abrir la caja de Pandora, pero repleta de maravillosas sorpresas en donde le mueves tantito y continúan apareciendo un sinfín de cosas, imágenes y sucesos inesperados y fascinantes.

Así continué y fueron los años más felices que he tenido de fascinantes de descubrir cantidad de cosas, que mucho, mucho me costó, enorme trabajo.

Salvo cuando he utilizado el marco, ya el marco tal cual que pinto para el marco, entonces, pues sí, ahí me ajusto a lo que tengo, que aún en ocasiones, al mismo marco, le ha agregado un anexo que también flota por aquí por allá para que tenga sus irregularidades, eso también lo he hecho, y es algo que realmente he disfrutado cantidad, continúo haciendo las cosas de esa manera, ya sea que en ocasiones que voy viajando, que es generalmente cuando más cosas surgen a la cabeza, vienen ideas, o veo elementos.

Quiero hacer el otro, pero el problema es que soy muy lenta, es la gran desventaja, trabajo muy despacito entonces, pues ya lo que llevo de vida y no he hecho lo suficiente y

pues lo que me queda, pues ya no hice, ya ni modo, pero es algo que sigo disfrutando enormemente.

-FRANCISCA. ¿Cómo pudiera narrar que fue su trayectoria?

-ELVA. Pues básicamente deliciosa, no te lo puedo decir desde otro ángulo, digamos, obviamente con tropiezos, porque pues sí los hay, muchas limitantes, podía pensar que principalmente económicas, porque tenía que trabajar para poder comprar material, nunca me ha sido así como muy fácil vender, digo sí lo he hecho, felizmente sí ha habido quién está dispuesto a llevarse mi trabajo, pero no ha sido algo frecuente, entonces para poder adquirir material y viajar, porque me encanta viajar, y que además es generalmente donde pesco más ideas.

Al final de todo esto, yo pienso que tiene uno que admitir las satisfacciones, principalmente.

Entonces para mí sí es súper importante que haga uno lo que uno tiene deseos de realizar, independientemente de que te dé fama o que no, que te dé dinero o que no o que tengas que invertirle, no le hace, pero pues qué mejor satisfacción al final de la vida, no que es eso y que tenga uno el disfrute de decir, pues hice lo que se me antojó realmente, y eso me satisface, y bueno, pues si tengo que trabajar en otra cosa diferente para poder es sacar esto adelante, lo hago, y no te resulta sacrificio, realmente es algo que te fluye así sabrosísimo y por supuesto que en eso se van filtrando un montón de cosas así gratas, digamos como para mí, por decir son poner exposiciones.

OSCAR

La censura sí, pero a mí eso me divertía, porque realmente, nunca estuvo en interés vivir de la pintura, yo lo hacía porque me gustaba mucho y pues de repente se me vendía y pues tuve chance de viajar, inclusive de ir a Europa producto de las exposiciones y lo que vendía entonces por ese lado era más que ganancia, pero nunca ha sido, nunca he vivido de la pintura.

Decidí terminar con la arquitectura, pero en la familia me pidieron que construyera y mis hermanos y mi familia, pues me vi obligado y empecé de nuevo a trabajar como

arquitecto, vi que también es muy padre y sobre todo construir, que también es una cuestión muy creativa y muy divertida.

No sé si otras personas que realmente viven nada más de esto, pues a lo mejor dando clases o cosas así; también he dado clases, pero básicamente ha sido por divertimento, no tanto porque es algo que me aporte mucho económicamente.

Me he divertido mucho y dificultades básicamente no creo que haya habido realmente, como te digo, como no vivo de esto y realmente pinto lo que quiero, no sé.

Es muy estimulante para nosotros que consuman el arte, y que, si les gusta crear, que nunca se detengan, que es algo que te nutre mucho espiritualmente y te aporta muchos satisfactores espirituales, sobre todo.

LIDIA

Es más bien como el disfrute, y mira salir al campo, visitamos varios municipios del estado, pues para mí fue maravilloso encontrar ese tesoro así; ir al campo, pues ves colores, ves por estación, septiembre por ahí es amarillento, así octubre y luego diciembre y la primavera, y una vez fui a un rancho, estaba un árbol seco, fuimos a la semana siguiente estaba verde ya en una semana así… uno se queda asombrado.

Sí, ya era un placer ir a pintar, era un placer, ya el domingo era para estar bien toda la semana.

Pues ha sido… es placentero, hacer esto es placentero, siento que tengo toda la libertad y las posibilidades, y no trabajo como una persona profesional que se dedica al arte por completo y que tiene toda la formación para una profesión, yo no, no tengo que trabajar para ganarme la vida, ha sido bonito, ha sido placentero, más que nada por placer, sí.

Hemos ido mucho a museos de parte de la Casa de la Cultura organizaban a veces que vine una obra muy buena a México de tal artista, y ahí vamos en excursión, muy agradable, y a Los Ángeles, tengo una hermana que vive allá y desde que Carlitos era ya de nueve años, pues empezamos a ir nuevamente, yo ya había ido antes, y siempre vamos a museos muy seguido, y entonces, pues eso es nuestro interés, ir a ver museos y ver qué novedades y se disfruta.

El arte para mí ha sido por etapas, primero la etapa juvenil, digamos, pues se toma de una forma, sin tanto compromiso, es la diversión o el aprender también, terminamos una pintura y nos emocionamos y ay, me quedó bien y luego, ay no, le faltó esto.
Y uno se siente satisfecha, te sientes bien, pero nunca acabamos de aprender, yo por mi parte siempre estoy aprendiendo algo, es lo que te puedo decir en lo referente, lo del hecho de pintar, lo emocional, o el estar conviviendo con otras personas o tener un propósito de una exposición.

Reflexiones acerca del capítulo 3

Según que la ciencia debería escribirse desde lo impersonal, y entonces en mi investigación yo no debería decir que tengo el corazón todo movido, no puedo decir que estoy sumamente emocionada y conmovida al entrar en los museos donde viven personas que con toda la amabilidad vulneran su intimidad y me cuentan sus infancias y me hablan de esas personas chiquitas que eran y les resplandece la carita cuando me hablan de como el arte les emocionaba desde los seis que vieron un cuadro en una tienda de marcos o cuando dibujaban con monitos de palitos a sus hermanos, y cómo recuerdan que sus obras aparecían en los periódicos murales de la primaria y de cómo entrar al arte les significó empezar a vivir y a serse fieles y de cómo, aunque quisieran, no pueden dejar estos caminos.

Yo que no soy científica, ni historiadora, ni socióloga ni cineasta, con el pretexto (honesto) de escarbar en las historias no tan contadas, siento que he encontrado una isla perdida. Siento que lograr simplificar los métodos para la documentación nos permitirá nutrir de manera más heterogénea la historia y entonces habremos de conocer muchas más islas perdidas de nuestro campo visual o de nuestros intereses desde la academia y las rígidas instituciones. Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en esta investigación demuestran tres cosas importantes, primero, que de manera mayoritaria se tiene la apreciación de que las trayectorias de artistas visuales no son ni seleccionadas ni divulgadas de manera equitativa en cuanto a género se observa, ni en las aulas ni en la bibliografía de fácil consulta, segundo, que es importante documentar y divulgar de manera personal nuestras propias trayectorias, pero también es importante hablar de quien no se ha hablado en la historia, producir registros formales y divulgarlos de manera más equitativa, por último,

estos instrumentos dejan en claro la necesidad de encontrar formas sencillas y accesibles que funcionen como una invitación a incrementar la documentación de trayectorias.

Conclusiones y discusión de resultados

La intención inicial de esta investigación consistía en visibilizar a las mujeres que habían sido olvidadas en la historia de las artes visuales en Aguascalientes, empecé el camino de esta investigación con la inquietud de saber más acerca de ellas, y terminé por darme cuenta que no son solamente las mujeres las que no han sido registradas lo suficiente en la historia de las artes visuales en el estado, ni tampoco a nivel global; incluso hablando específicamente de género hay muchas más realidades ignoradas. Que democratizar los procesos de documentación de trayectorias pudiera ayudar a practicar una historiografía menos sesgada de manera que muchas más personas sean incluidas independientemente de las modas, preferencias, o moral en turno.

Acerca del género

Al hablar de género es momento de dejar de pensar en el binarismo: hombre y mujer, y simplemente pensar en variantes del género, este es un momento muy afortunado en el estudio de las ciencias sociales pues podemos entender que la construcción de hombre y mujer deja fuera a muchas personas que se niegan a cumplir con los parámetros que separan estas dos rígidas etiquetas, y que los estudios de género así como muchos feminismos han dejado al margen a quienes no entran dentro de estas dos cajas; es decir, si vamos a hablar de género y los estragos de la falta de equidad en el mismo, no solo hablemos de hombres y mujeres.

Es posible imaginar que las disidencias sexogenéricas y los términos serán cada vez más amplios y numerosos y que incluso ésta investigación quede obsoleta en algún momento, los términos evolucionan, las teorías son rebatidas y las necesidades y hallazgos van guiando hacia otros lados, pero por ahora podemos pensar por lo menos en retirarnos de las exigencias

que hemos permitido al etiquetar tan rígidamente al hombre y a la mujer, en algún momento tales términos pudieran resultar, con suerte, obsoletos también.

Esta investigación fue impulsada por la evidente falta de equidad en los registros históricos de las artes visuales relativa al género, ciertamente es apremiante preguntarnos acerca de las múltiples realidades pertenecientes a las disidencias sexogenéricas que hemos ignorado, como también urge preguntarse qué otras personas no han sido legitimadas por las instituciones públicas, la academia y la historiografía, y que por ello les hemos dejado fuera de los registros históricos, tal vez por temas de raza, etnia, corporalidad, y clase, entre otras razones que hemos estado descubriendo que nos operan, es importante dirigir una buena parte del quehacer académico e historiográfico a observar los huecos que hemos construido y entonces intentar completar la historia.

Mujeres y disidencias sexo genéricas

Hoy existe bastante teoría que nos ayuda a reconocer la ausencia de la mujer en muchos registros históricos o donde se le minimizó, todo esto a causa de la inequidad de género, tanto en los roles permitidos a lo largo del tiempo, como por la desigualdad laboral, y otras estructuras rígidas que le jugaron en contra, es evidente y documentada la desigualdad ejercida hacia la mujer por cuestión de género, aún hay mucho trabajo por hacer para insertarle en donde estuvo pero no se registró ampliamente; ahora estamos viendo cada vez más claro como no solo la mujer quedó fuera por las paredes de los roles de género, también hombres no heteronormados, corporalidades mal vistas ante los ojos de la idea hegemónica de cómo deben lucir y actuar los cuerpos de acuerdo al binarismo de género.

Acerca de complementar la Historia a pesar de los sesgos

Hemos empezado a dejar de pretender y fingir que el científico o investigador desaparece dentro del estudio, que se vuelve neutral y logra la objetividad perfecta, nos seguimos empeñando en tratar de acercarnos a la verdad pero ya no pretendemos poseerla, quien estudia, observa, interpreta y produce la teoría son siempre personas influenciadas por su contexto histórico, geográfico y personal, poseen sesgos y perspectivas particulares, y cada

vez habemos más personas buscado pararnos en otros puntos de vista, usar variados lentes, limpiar el microscopio y voltear la cabeza para ver de otros ángulos, la misión sigue siendo buscar la neutralidad pero ya no presumir poseerla, nos situamos y reconocemos desde donde observamos, para que alguien al leernos pueda revisar, corregir y complementar.

La historia ha sido escrita con deficiencias, la que hoy escribimos las sigue teniendo, pero mientras más accesible sea complementarla, más cerca de la multiplicidad de enfoques estará y tal vez así un paso más cerca de la inalcanzable objetividad, destruir la historia realizada provocaría a su vez nuevos huecos, pero cuestionarla, complementarla o corregirla simplemente la hará ser más incluyente, hace diez años no nos preguntábamos las recurrentes preguntas de investigación que hoy inundan las tesis de ciencias sociales, e insertar las respuestas en los huecos correspondientes nos permitirá siempre, panoramas más completos.

Subalternidades

¿Puede hablar el subalterno? ¿podemos escuchar al subalterno? ¿qué quiere decir el subalterno? La idea de transversalidades y subalternidades nos ha permitido cuestionar las hegemonías, la predominancia de ciertos perfiles en ámbitos de poder y en la historia misma, en estas áreas es evidente la escasez de subalternos, por ejemplo en puestos culturales y en el registro y divulgación del arte; pero ya nos lo estamos cuestionando, ya estamos pensando cómo ciertas características físicas, corporales, de origen y de capacidad adquisitiva nos hacen más o menos probables en ciertos espacios legitimados por la academia, la sociedad, las instituciones, nos hemos empezado a preguntar dónde están las personas que lucen diferente, las que no son percibidas como importantes para la historia y que en el futuro nos daremos cuenta que toda persona era importante en ella.

Acerca de la democratización de la documentación

A la mitad de la investigación surge una de las conclusiones más importantes, acerca de la urgente necesidad de democratizar los procesos de documentación de trayectorias en general, para así abrir más puertas para el ingreso de muchas otras realidades a los archivos históricos, a los repositorios y a la historia misma, desde las instituciones aún hay lugares no ocupados

por personas que han sido relegadas de puestos culturales o de sus archivos por no pertenecer a los grupos hegemónicos, desde la academia podemos hacer preguntas más amplias que sean contestadas por más variedad de personas y desde la historiografía no es necesario quemar los registros incompletos existentes pero sí meter entre sus páginas lo que nos ha ido faltando.

Acerca de la perspectiva interna y externa

Uno anda acá preguntándose cosas, investigando con ciertos sesgos y llamándole a los fenómenos sociales con los términos de moda que a veces nos ayudan a entendernos mejor y a veces nos limitan y estereotipan, andamos intentando explicarnos lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer, en esa búsqueda llegamos a segmentar por género y nos hemos inclinado a pensar que pertenecer a cierto género, o poseer actitudes, apariencias o cuerpos incómodos para la concepción hegemónica, binarista y heteronormada del género le ha hecho más difícil a algunas personas el acceso a puestos culturales o a aparecer en la historia, dentro de ese marco narro el siguiente hallazgo:

De las tres personas entrevistadas en esta investigación (cuyos nombres surgieron al indagar entre profesionistas con relación a las artes visuales en lo local) no necesariamente todas creen que su género haya sido una dificultad en la producción y documentación de su obra, una de ellas incluso en una charla acera de los avances de esta tesis, me hizo saber que no le parecía que las mujeres o personas pertenecientes a las disidencias sexuales y de género tuvieran o hayan tenido mayor dificultades que los hombres para crear o exponer, esta intervención me dio mucha luz para recordar que lo que para unos es una realidad para otros es otra desde su perspectiva, y ambas suposiciones son datos y conocimientos en si mismos, ninguno más correcto que otro, solo parte de una realidad total, es decir, independientemente de si los sujetos de estudio están de acuerdo con las ideas de quien investiga, el solo hecho de registrar lo que tengan por decir es en sí mismo un conjunto de datos importantes.

Acerca de Aguascalientes y la historia de las artes visuales

Estamos en construcción, hay mucho aun sin documentar, sin agregar a la historia, nos falta preguntarnos más por qué figuran tan pocas mujeres en la historia de las artes visuales en

Aguascalientes, ¿quiénes más se nos están quedando fuera? ¿existen artistas de las disidencias sexogenéricas que no hemos recopilado en nuestros archivos? ¿será que seguimos ejerciendo juicios de valor basados en la moral heteronormativa, tal vez incluso inconscientemente? ¿estamos haciendo registros desde las instituciones? ¿a quién registra predominantemente la academia o la institución y quien está quedando fuera? ¿qué podemos hacer para incentivar a que se agreguen más trayectorias de manera formal y informal a los registros? ¿son solo los historiadores y documentalistas quienes pueden participar en la construcción de la historiografía? ¿qué puede el Instituto Cultural Aguascalentense hacer tanto para registrar de manera más completa la participación por género, como para vigilar la inclusión? ¿Cómo podrían las instituciones como el ICA y la UAA hacer para vigilar la inclusión al momento de decidir qué trayectorias apoyan, documentan y divulgan? ¿qué vicios hay en la academia en Aguascalientes que nos sesgan al decidir a nuestros sujetos de estudio? Hay mucho por escribir, ¿cómo sistematizarlo de manera que sea consultable y claro de manera que busquemos no dejar gente fuera?

Acerca de la encuesta realizada

La mayor parte del alumnado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes, en Aguascalientes, coincide en que las prácticas de equidad de género en la selección de trayectorias en la carrera no son muy evidentes, ni existe equidad de género en la divulgación de trayectorias, coinciden en la necesidad apremiante y accesible de documentar su obra y trayectorias, así como en el uso de medios digitales para el registro y divulgación.

Acerca de la documentación

¿Quién ha decidido lo que es importante documentar? ¿en qué nos hemos basado? ¿cuáles son los requisitos para documentar y agregar a los archivos? ¿qué pasaría si más gente se sintiera con el derecho de agregar entradas a la historia? Estamos encontrándonos con la posibilidad de generar registros, analizarlos, sistematizarlos y archivarlos, difundirlos, ¿qué necesitamos para que más gente pueda hacerlo? ¿qué puede hacer la academia para vigilar a quién está ignorando? ¿qué pueden hacer las instituciones para incluir a más personas que

anteriormente ha ignorado? ¿qué preguntas pudieran formularse quien se dedica a la Historiografía para pensar en más realidades? Como personas que investigamos, podemos parar y intentar voltear a muchos más lugares y desde ahí formularnos preguntas más variadas acerca de nuestros sujetos de estudio.

ACERCA DEL MANUAL

¿Será posible hacer accesibles formas sencillas, aunque sistematizadas de generar registros y así expandir la posibilidad de sujetos de estudio, de registros más variados, de mayor pluralidad en los discursos y las realidades?

ACERCA DE LAS TRAYECTORIAS DOCUMENTADAS

Estas tres personas creativas, con décadas de producción artística, son solo una pequeñísima muestra de lo que se nos está pasando y una muestra también sencilla que rescata tan solo un poco de lo que son y han hecho, sería imposible decir que fueron retratados del todo, pero sí que se está agregando más de su voz a la historia de las artes visuales en Aguascalientes, y que así de sencillo como se realizó su documentación se pueden documentar muchas más trayectorias.

ACERCA DE LO QUE SIGUE

Seguir volteando para otras partes, seguir usando distintos lentes, ampliar las preguntas para poder cachar dispuestas de muchas más partes, de muchas más formas, sigue desmonopolizar la documentación para complementar la historiografía, sigue seguir preguntándose un asunto, pero encontrar muchas respuestas de las que se planeaba encontrar, encontrarlas, escucharlas, documentarlas, seguir poniendo micrófonos donde alguien quiera decir algo.

Referencias y bibliografía

Betevé. “Entrevista a Paul B. Preciado ‘Soy disidente del sistema sexo-género’ | betevé”, vídeo de YouTube, 19 de abril de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=Aa-RiOuYiE4

Butler, Judith. *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Nueva York: Paidós ibérica, 1999.

Colombo, Stephanie. “Sesgo y universalidad: un enfoque histórico-conceptual”. XII Congreso ISKO España y II Congreso ISKO España-Portugal, 19-20 de noviembre de 2015.

Cuesta Flórez, Alexa. “Mujeres artistas del caribe colombiano bajo la perspectiva de género o ¿fuera de ella?”. *Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica*, núm. 18, (julio-diciembre de 2013): 37.

Duby Georges y Perrot Michelle. *Historia de las mujeres en occidente*, vol. 5 Madrid: Taurus, 2000.

García Peña, Ana Lidia. “De la Historia de las mujeres a la Historia del género”. *Contribuciones desde Coatepec*, núm. 31 (2016): 9 De la historia de las mujeres a la historia del género (redalyc.org)

García Ramírez, Carmen Teresa. “Mujeres e Historia. Cuestionando la invisibilidad y tornándonos visibles”, *Procesos históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, núm. 29, (enero de 2016): 39.

Haraway, Donna Jeanne. *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza*. Valencia, España: Ediciones Cátedra; Universitat de Valencia; Instituto de la Mujer, 1995. https://monoskop.org/images/e/eb/Haraway_Donna_J_Ciencia_cyborgs_y_mujeres_La_reinvencion_de_la_naturaleza.pdf

Letraese. “La violencia LGBTfóbica en México, 2023: Reflexiones sobre su alcance letal”, 2023. https://letraese.org.mx/crimenes-de-odio-archivo/

Mayayo, Patricia. “El imperio de ‘las señoras’. Orígenes de un mito fundacional o el acceso de las mujeres a la institución del arte”. *Desacuerdos sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español*, vol. 7, (2017): 153.

Nash, Mary. “Invisibilidad y presencia de la mujer en la Historia”. *Hisotiras*, núm. 10, (1985): 101. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/historias/article/view/15261

Nichols, Bill. *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. España: Paidós, 1997.

Organización Mundial de la Salud. “Género y salud”, 23 de agosto de 2018. https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/gender#:~:text=El%20g%C3%A9nero%20se%20refiere%20a,personas%20con%20identidades%20no%20binarias.

Ortega López, Margarita. "Género e Historia moderna: Una revisión a sus contenidos", *Contrastes*, núm. 11, (1998-2000): 10. https://revistas.um.es/contrastes/article/view/84581/81491

Perrot, M. y M. Saúl. *Mi historia de las mujeres*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008.

Prieto Terrones, Jorge. *Juan disparó a un buitre que caminaba con pintura azul: un relato sobre arte en Aguascalientes*. Aguascalientes, México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2020. https://editorial.uaa.mx/docs/juan_disparo.pdf

Ramos Escandón, Carmen. "Historiografía, apuntes para una definición en femenino", *Debate feminista*, vol. 20, (1999): 131 y 132. https://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/debate_feminista/article/view/500/422

Roda, Paco. "La historia de las mujeres: La mitad desconocida", *Instituto Gerónimo de Uztariz*, núm. 11, (1995): 48 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4806693

Spivak, Gaytari Chakravorty y Giraldo, Santiago. "¿Puede hablar el subalterno?", *Revista colombiana de antropología*, vol. 39, (enero-diciembre de 2003): 297-364 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105018181010

Suárez Cabrera, Julia Marcela, *Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales*. México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2016. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225271/glosario-TDSyG.pdf

Wallach Scott, Joan. *Género e Historia*. México: Fondo de Cultura Económica; Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008.

Wittig, Monique. *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Madrid: Egales, 2005.

Anexos

Entrevista 1 a Elva Garma

PRIMERA DE DOS ENTREVISTAS REALIZADAS A LA ARTISTA, ÉSTA PRIMERA PARTE SE REALIZA EN SU DOMICILIO PARTICULAR, DENTRO DE SU ESTUDIO. Está presente al inicio Lucía Castañeda, hija de la artista, la artista Elva Garma, y la que entrevista, Francisca Lozano.

Archivo de audio UNO / DE CUATRO

(1) 20230609_170916 .m4a

(Elva habla de un encargo del que hablará en la segunda entrevista)

Entonces cuando me pidió que lo hiciera no le pude decir que no, pero no me gustó, no me gustaba, porque además me dijo, mira, quiero que me hagas un cuadro, me dio el chorrozal de postales que quería que estuvieran en mi cuadro, que son obra de Diego Rivera, Frida Kahlo, del doctor Atl., Tamayo, ya no me acuerdo quiénes más, ¿cómo voy a meter? ¡qué mescolanza voy a hacer ahí de estos!, y me dijo, quiero que vayan ellos, vayan estas postales, vayan en el cuadro y bueno, entonces ahí estuve batallando de cómo resolver eso y él quedó satisfecho, yo no.

De verdad fue eso, es que a mí no me acababa de gustar, porqué exactamente esos cuadros, ni por qué mezclarlos; sí como que bueno, pues para mí sí pertenecían al arte mexicano, pero para mí no tenía nada que ver uno con el otro, en fin, no me convenció nunca ni el resultado, pero bueno, él quedó satisfecho y se lo llevó, entonces cuando me entero que está en arte moderno, ¿cómo ese cuadro? ¿cómo fue a dar ahí o por qué de qué? raro, pero bueno, pero ahí estaba. Entonces después, así como que entendí yo, supongo que fue porque el curador ha de haber conocido la colección y como era una temática sobre arte mexicano y supongo que los principales artistas del movimiento, entonces lo incluyó; el caso es que ahí estaba.

Fue por la equis persona que lo vio y que conoce a Lucía y pues me conoce a mí, entonces él se dio cuenta de quién era, y como el cuadro estaba muy al inicio de la exposición, digamos como que era muy visible, es un tríptico, porque en ocasiones, después de que ya vas dando la vuelta, además que eran chorrozal de cuadros ahí pues llega un momento en que ya te

pierdes y ya te cansas, y ya no te acuerdas cuál es cuál ¿no?, o dejas de leer, pero digo, dadas las circunstancias…

8:30
Se dirige a mí para que le platique a su hija
Ahora cuéntale todo el chisme a Lucía del de lo que te dijo Víctor.

Francisca:
Señala la obra de portada de la revista Espacios
Resulta que es de esta revista donde Víctor estaba de editor, que le mandaron llamar, que tenían que recopilar todas éstas, recogerlas ¿no? porque le habían llamado la atención porque faltaba la moral, pues que los dos rebeldes, una al parecer con este tipo de imágenes ante la sociedad y el otro por publicarlas, a lo mejor por ahí todavía pueden tener alguna repercusión (en tono de broma), hay que estar pendientes a ver si todavía hay problemas.

Archivo de audio DOS / DE CUATRO
(2) 20230609_172708.m4a
De chica no tuve una relación directa con el arte, en la casa no había mayor interés por ello, a mi papá le gustaba mucho la música, pero como era la música del momento del radio, era lo que existía porque no había televisión, y si la había, pues nada más era para los privilegiados. Mi mamá era muy afecta a comprar unas revistas que llamaban *La familia*, venía cómo bordar o sugerencias de coser, de cocinar, en fin, este es el tema y ahí venían ilustraciones de pinturas, que era lo que yo realmente conocí, como cosas de Miguel Ángel, de Leonardo, algunas flores de los flamencos, y que me parecían fascinantes realmente.

Y por supuesto que también los calendarios, que, por cierto, guardo uno por ahí en donde las imágenes de los santos, porque estaban abocadas a ello, estaba así… la belleza, la fineza de la figura y las florecitas, el campo y todo de la virgen con el niño cargando, todo eso me parecía fascinante, pero jamás de los jamases se me ocurrió que yo podía pintarlo o que me iba a dedicar a ello, como que no tenía yo ninguna inspiración absolutamente para nada; de hecho, mi papá estaba preocupado que sería, ¿pues es qué voy a hacer contigo?, porque pues

no te gusta nada, no sirves ni siquiera para monja, y casada, pues a los dos días te regresan, entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos contigo?

Era verdaderamente un desastre, pero de arte, pues nada, solo en el trayecto que había de la casa de mis primas a la mía, que era en el centro de la Ciudad de México, por el rumbo de la lagunilla, había una tienda de marcos que tenía unos aparadores muy amplios y en ellos se exponían, supongo que pinturas que les llevaban para enmarcar, y mientras las ponían en exhibición; y ahí sí, me fascinaba ver las bailarinas de ballet con el cisne ahí a lado, supongo que era la danza de los cisnes o las marinas y el mar embravecido o en calma, o el atardecer, paisajes, en fin; todo eso me parecía verdaderamente bellísimo, y pues así como que ni siquiera me preguntaba cómo lo hacían sino simplemente me seducía, pero nada más.

Cuando terminé la secundaria me di cuenta que definitivamente era negada para los estudios, entonces estaba convencida de que mi papá tenía razón, y pues dije, bueno, papá, no tiene sentido que gastes conmigo en que yo estudie la preparatoria porque me cuesta muchísimo trabajo, para mí es un esfuerzo enorme, mezclo las fechas de historia de un lado con la historia de México y la historia universal; y la ortografía nunca sabía cuál era la adecuada, sino que la ponía porque así me parece que se veía bonita en ese momento, no importa que la hubiese escrito con una vez diferente en la palabra anterior; pero como así, números mortal, así que no, no, no, un desastre; entonces dije, no, pues no, no tiene caso que estudie la preparatoria, entonces a ver qué hago, ¿no?.

Y ya se puso a investigar y pues decidió que, si quería estudiar decoración de interiores, me pareció estupenda idea, y ya dije sí, eso suena bien, suena, así como que hacer cosas libremente y no tengo que usar matemáticas ni lenguaje ni nada; y entré a una escuela que era de artes decorativas y ahí las primeras clases que eran de obligación era de acuarela y de pintura al óleo, entonces fue mi primer acercamiento a tocar unos pinceles. La acuarela que sí estuve haciéndola, nunca me quedo, pero bueno, y el óleo que me fascinó desde el primer momento que lo empecé a utilizar el aroma y la suavidad del material me sigue fascinando.

Yo prefiero pintar óleo 100% a cualquier otra cosa, casi nunca dibujo, el acrílico, lo tuve que utilizar por obligación, pero no, no puedo con él, definitivo; y pues otros materiales he comprado, pero no lo sé usar, pues es, los hice a un lado, o los tengo allí para cuando esporádicamente se me ocurre, pues ahí los saco y los aplico, pero no, no, no es, se trata de pintar al óleo y ya no hay vuelta de hoja.

Y después de eso sucedió casi que un milagro, mi papá dijo, ¡ay, mi hija por fin hace algo!, te puedo presumir de que de que hace algo que que, que sí tiene sentido; y entonces empezaron a desaparecer los retratos de familia de la sala y empezaron a ser sustituidos por los jarritos, la florecita o cositas de modelos que nos ponían en la clase. Ya él se preocupó por enmarcarlos y colgarlos, entonces ya andaba diciendo que su hija pintaba y que no sé cuánto. Y bueno al final, total, que fueron tres años de la carrera, y terminé, ah, no miento, hice dos en esa escuela, eran tres, pero ya el último no lo concluí, porque ya daban también joyería y otros materiales que eran muy costosos, entonces dije, no, pues no, ¿cómo va a estar pagando? Y además a mí no me interesaba la joyería, pues no sé cómo que no me atraía y otras materias no me seducían.

Entonces investigó mi padre sobre otra escuela que era particular y que daban también decoración en un año, y ahí ingresé, y ya al término de ello, por medio del mismo director me encausó a trabajar en una tienda departamental así importante de allá, de la ciudad, para ver si ahí tenía yo un nexo con decoradores y ya poder continuar por ahí por el área, porque no conseguía trabajo, en ningún lugar me aceptaban, porque tenía que tener carro y como no tengo carro, si no puedo trabajar y luego la otra, pues sí, pero tienes que tener experiencia y ¿de dónde voy a sacar la experiencia? pues entonces estaba así como en algo encerrado.

El caso de que por todas esas cosas que entré a trabajar ahí, que para conocer a los decoradores y demás, iba pasando el tiempo, pero dejé de pintar por lo mismo, entonces me quedaban ratitos o en la noche o el domingo, pero pues todo era trabajo cerrado de la semana. Así que ya dijo mi papá, ¿y ahora que presumo?, de que mi hija está vendiendo tiliches ahí en la tienda, pues no, ¿verdad?, no, porque fui al departamento de cortinas y herrajes y cosas de esas, era para conocer a los decoradores. El caso es que mi padrino de bautizo, el cual le

agradezco enormemente. Le lavó el cerebro a mi papá de que por qué no mejor entraba yo a estudiar la carrera de pintura, y yo creo que se pusieron a investigar, el caso es que me dijo, ¿quieres estudiar pintura ahí en la Esmeralda?, no, pues sí, dije total, así como que para lo que ganaba, pues dije, no, no, no hace falta, no, no ayuda y si yo puedo seguir con los gastos de la casa sin problema y entonces mejor estudias y algo más formal.

Me llevó como niña al kínder, me llevó a inscribir, lo cual no había ningún problema porque todo mundo entraba ahí con la mayor facilidad de entrar, yo entré en la escuela nocturna, que era la clase de 6 a 10, porque como en la mañana trabajaba, entonces era, de hecho, era para trabajadores, ese horario pues nos permitía asistir a clases. Y entre a ahí, y el primer día de clase fue de lo más fascinante que transformó mi existencia en todos sentidos, tuve la fortuna de topar con el maestro Benito Messeguer, que empezó a hablar, y yo dije ¡qué cosa!, qué maravilla, es que está diciendo cosas que flotaban dentro de mí pero que estaban sin ton ni son disparatadas, que no tenían nombre, ni tenían figura ni tenían nada, y entonces es como que fue armando un rompecabezas. ¡qué cosa!, dije, es que de aquí soy definitivamente, entonces, pues ahora sí, ni modo ya mi papá me trajo ahora que se aguante, ahí me quedé.

Archivo de audio TRES / DE CUATRO
(3) 20230609_174310.m4a
El inicio de mi trabajo básicamente fue en la Esmeralda y de ahí se inició todo, digo que a partir del primer día de clase me revolucionó la existencia totalmente, en todos sentidos, fue un cambio radical el que se dio; yo llevaba una idea bastante errónea de lo que era la pintura, lo que yo había pintado ahí en la escuela de decoración, que me lo elogiaban porque la mayor parte de mis compañeros eran personas adultas y yo era muy jovencilla y en estos momentos aparentaba menos edad y además chiquita, flaquita, era así como la niña consentida y además la que pintaba, pero pintaba muy lisito, sigo pintando el lisito; ah, es que les digo que como las revistas que yo veía de mi mamá, pues era esto así terso *Elba hace un gesto para indicar lo plano de una hoja impresa*, yo pensaba que así debía de ser, y trataba de hacerlo lo más liso posible, que no se viera el paso del pincel, por supuesto que me fascinaba, por ejemplo, lo de Hermenegildo Bustos, o Saturnino Herrán, pero cuando voy viendo obras de ellos con textura dije, ¿qué pasó?, ¿qué es esto?, no corresponde a lo que yo veía en los libros.

Me costó trabajo realmente para poder soltar esa parte, errónea, pero al final de cuentas pues era, era muy apegada a las ideas de que al maestro se le respetaba y el maestro, si lo decía es porque era la ley, no había otra, y bueno, para eso yo era estudiante, para aprender así es que lo que me dijera el maestro pues había que hacerlo, aunque no estuviera yo muy convencida, pero bueno, con el primer maestro que tuve clases de pintura, por no sé qué razón en un momento me dice es que eres mi alumna estrella, yo me sentía así de ¡ay, qué bueno, qué bonito!, pero yo estoy viendo que no me quedan las cosas, que me cuesta mucho trabajo.

Les comento que cuando ingresamos éramos 80 los alumnos, una cantidad que al final tuvieron que dividir el grupo porque pues en un salón no cabíamos, entonces era un salón enorme porque la escuela era un lugar antiguo prácticamente, en el centro de la Ciudad de México, y lo dividieron con, no exactamente mamparas, sino en donde guardábamos las tablas donde poníamos nuestro cartón para pintar y entonces eran los anaqueles, los pusieron juntos a la mitad y entonces medio grupo estaba en un lado y medio del otro, bueno, éramos los 80; y la sorpresa que supongo que fue para no solamente para mí, sino para muchos de que no había ni las florecitas, ni las figuras ni la nada, y supongo que los muchachos lo que esperaban era la modelo, y ¡oh sorpresa!, nos ponen unos cuerpos geométricos.

Entonces era el cuerpo geométrico que eran como unos, creo que era en cartón, otros creo que era en madera, ya ni me recuerdo, pero era que la esfera, el rectángulo y cuadrado, el cilindro, y lo acostaban, lo paraban, lo movían, pero era seis meses, diario haciendo eso en dibujo y en pintura; entonces, claro, el de la pintura era distinto del dibujo, pero eran los mismos cuerpos al final de cuentas; y el momento en que empieza la idea de que pintar era con agua cola, desde preparar la dichosa cola que apesta horrendo como ella sola, la cola de carpintero, que así se llamaba, con eso pegaban los carpinteros los muebles, y entonces eso utilizábamos como diluyente para el pigmento, los pigmentos corrientes como ellos solos, eran como de color de cemento o algo así, bueno, entonces duro, tieso y con eso se pintaba y el olor, era horrible, se echaba a perder.

Y seis meses haciendo eso, continuamos y a los seis meses ya nos agregaron un jarrito, con el cuerpo geométrico o la telita, pero con el cuerpo, el cuerpo geométrico jamás desapareció, todo el año fue lo mismo, el caso es que llegamos al final y al siguiente año que ingresamos éramos 40, nada más; desistieron los que tenían otra aspiración, se aburrieron y ya no soportaron, que por cierto, la realidad es que terminamos los cinco años, nueve, de esos 80, en eso quedamos, pero bueno, yo dije ¡ay, no cómo, aquí me quedo, pues para ninguna otra cosa!, van a decir que me tengo que poner a cocinar y eso sí no, qué cosa, no, no, no.

Ahí continué y pues fue una verdadera batalla entre que nos tocó también un maestro de dibujo, de un estricto terrible, era yucateco, mi papá también era yucateco, y una ocasión el maestro Carlos García, no sé si lo conoces, de grabado, ya falleció, me dice, ¿sabes lo que pasa?, que como es yucateco, tiene la cabeza cuadrada, entonces las ideas se le atoran en las esquinas, yo me imaginaba a mi papá con las ideas atoradas en la esquina cuadrada de la cabeza; entonces era un estricto de una disciplina férrea, total.

Pero lo que sí puedo decir es que me enseñó a ver en perspectiva, ¡yo no veía perspectiva!, me di cuenta que no la veía, que no, no, no había enterado que existía ese fenómeno, sino hasta que en una ocasión haciendo el dibujo del salón o no sé de qué, me decía, algo está mal, le daba la vuelta y decía, no es que algo está mal, pero deja ver que es hasta que me dice, ¡ay, esta línea es la que está mal!, entonces ya me enseñó porque era, me hizo la demostración, y me pone de que pusiera el lápiz en la altura de los ojos y eran las líneas, entonces ya me di cuenta cómo subían y bajaban, dije, ¡uy, qué cosa tan maravillosa es ésta!, nunca lo había visto; entonces así fue un descubrimiento fascinante.

Así continué y fueron los años más felices que he tenido de fascinantes de descubrir cantidad de cosas, que mucho, mucho me costó, enorme trabajo, y me topé en años subsiguientes otra vez con el maestro Benito Messeguer, que no sé por qué le cayó bien el grupo y solicitó darnos clases nuevamente, entonces lo tuvimos ya otros años, y ya era indistinto ya fuera dibujo, ya fuera pintura, pero el caso es que estaba ahí con nosotros, y alguna ocasión me dijo, ¿sabes Elva? que te voy a cambiar el color, la paleta, porque utilizas demasiado siena tostada, entonces yo dije, no maestro, cómo me va a quitar siena tostada, pues si es así como

que esa es la salvación, no, prohibida la siena tostada y vas a utilizar amarillos, no, pues si el amarillo ni me gusta, no, no, tiene que utilizar lo suyo, pero no puede ser maestro, sí, dos meses, castigada, auténticamente castigada, ahí como reducida la paleta y además utilizar textura.

Pues de obligación, ahí me tienen haciendo, pues la disciplina, pues ni modo ahí aprendiendo a manejar eso, que, por cierto, él nos hablaba mucho de los artistas y mezclaba, no solamente la técnica, sino vivencias, él había viajado mucho, conocía muchas cosas entonces de otros artistas, leía, entonces nos ilustraba también, y cuando hablaba de los impresionistas, yo decía, ¡ay, no me puede ser, pero si son plastas!, eso no está lisito, ni, ni, ni, ni, es así definido entonces para que yo pudiera entender que eso tenía un valor y que tiene una belleza, me costó muchísimo, pero bueno, ya con el cambio de amarillo y de la siena tostada y la textura obligada, pues más o menos que, por cierto, la textura obligada la hice con un tubo de óleo que preparé, porque teníamos la clase de laboratorio, entonces la maestra nos enseñaba a preparar el cartoncillo, el agua cola y todas esas cosas horribles y entonces supuestamente nos enseñó que a hacer óleos, bueno, el óleo dichoso que hice, pues me sirvió para las texturas, porque no sirvió para jamás, salía tieso, tieso y se ponía duro, duro enseguida, bueno, ése me sirvió, fue útil para ello.

Pues ya más o menos empecé a aceptar a los impresionistas, la textura, empecé a cambiar la paleta de color, y bueno, pues ahí la llevaba, y un día que me dice, sabes que, ahora vas a pintar abstracto, eso sí, ahí si no, es la primera vez que voy a poner negada con el maestro, pero no, pues el abstracto ¿qué es? está embarrado na' más, esos manchones para mí no son nada, no, es obligación, tienes que hacerlo porque, dijo, después de que hagas los abstractos, vas a regresar a lo tuyo, pero vas a verlo diferente y vas a ser diferente, no maestro de veras que lloré, no, no, no me haga eso, no, yo creo que ni dormí no sé cuántas noches de pensar que iba a tener que hacer eso.

Y yo de cómo se hace y qué se hace, bueno, pues ya ni modo, pues hacer abstracto, y pues bueno; supongo que tuvo razón, porque, si no me salieron mejor los cuadros, por lo menos aprendí a valorar el abstracto y entonces ahora disfruto de ello y empecé a disfrutar de otros

materiales, de la pintura en general, y lo empecé a ver desde otro ángulo, aunque hay obras que no tendría yo en mi casa y que yo no las compraría, no pagaría por ellas, pero que veo su valor y que me parecen estupendas definitivamente. Entonces sí, sí, le agradezco, pero de por vida que me haya obligado a hacer eso, entonces sí cambió toda mi existencia el haber entrado a estudiar ahí en la pintura.

Archivo de audio CUATRO / DE CUATRO
(4) 20230609_180049.m4a
Sobre mi trabajo, podría decir concretamente que es realista, por principio, de esto si digamos, ni siquiera traté de zafarme, la única vez que me obligaron a hacer abstracto, pues porque así fue, y extrañamente con ese trabajo bueno, con los trabajos medio abstractos que hice obtuve un premio y en otro tuve una mención, o sea que si hubiese sido de otro pensamiento por ahí le hubiera seguido, porque yo, bueno, pues aquí estoy, con esto a lo mejor puedo llegar a la fama, ¿verdad? pero es que no, no, no, no, a mí lo que me gusta es hacer lo que se me pega la gana y entonces yo no quiero hacer abstracto.

Entonces continué con el realismo, lo sigo haciendo hasta ahora, principalmente lo que más me seduce al final es el color; el color es así como que lo mágico, por eso casi nunca dibujo, es muy poquito lo que lo hago y cuando llego a dibujar, generalmente también utilizo lápices de colores, en rarísima vez he hecho cosas que no llevan el color como ha sido en cosas de gráfica; y de la gráfica incursioné porque la veía como dibujo cuando veía las exposiciones y decía, no, pues algo ha de tener porque si tiene aquí las variantes de técnicas y yo no las percibo, no puede ser posible que esté en ese punto.

Entonces voy a tomar clases de grabado para darme idea; y eso hice, más o menos incursioné en ello, hice algunas cosillas, y también me di cuenta que yo para grabado no servía definitivamente, vaya escena, me costó un trabajo endemoniado ver al revés, pensar al revés, ¿eso cómo se hace? y luego verlo así como a ciegas, porque a la hora de imprimir ya me salió distinto a lo que yo había hecho, no, no, no, no, no, dije aquí basta, ya, ya entendí, entonces ya podemos disfrutar lo que hacen los demás, que lo sigan haciendo y yo paso. Y después empecé a considerar que era así como muy limitante del que sea rectángulo o cuadrado, así

como que estaba ahí encerrada en eso, yo no sé por qué no, no sé, pues no salirse, y empecé a buscar la opción de salir del espacio.

Hace pero muchísimos años era yo muy joven todavía que fui a Europa y vi una exposición de dibujo, fascinante verdaderamente de eso envidiable casi que se me antojaba, se me antojaba hasta dibujar y en ello había un trabajo que era, recuerdo era un teléfono de estos teléfonos antiguos que son así de aquí y que marcaba aquí y no me acuerdo que otra pieza había, pero estaban recortados, era como una especie de mampara algo así, cuando lo vi me fascinó esa solución y después, con el tiempo dije, ay, sí se puede, si se puede, ¿por qué no?, entonces es cuestión de conseguir quien haga los bastidores, el chiste es ese.

Felizmente en el Centro de Artes Visuales, que era donde trabajaba, había un compañero que también daba el taller ahí, pero que sabía de carpintería, entonces le dije, ay maestro, ¿me podría hacer un bastidor con estas y estas características así?, y pues yo dije al final de cuentas, si el pinta pues se entiende que es un bastidor; me dijo, pues sí hágame la plantilla y pues lo probamos y pues hice la plantilla y lo hizo y, ¡ay, qué maravilla!, me puedo salir del cuadrado, entonces yo le empecé a sacar picos por aquí, picos por allá y como el maestro estaba dispuesto a hacer todo lo que se me ocurría, entonces fue maravilloso, y entonces con él trabajé muchos, muchos años y pues me permitió hacer todas estas cosas que se me antojaban, y tranquilamente, decía ah, voy a hacer esto, pues ya fuese porque veía en alguna revista alguna cosa que me llamaba la atención, digo así trabajo, parto de ello de una foto, esto me gusta y entonces esto lo voy a usar y lo voy a complementar con eso, con lo otro, pero aparte va a llevar picos, va a salirse, no es un cuadro.

Salvo cuando he utilizado el marco, ya el marco tal cual que pinto para el marco, entonces, pues sí, ahí me ajusto a lo que tengo, que aún en ocasiones, al mismo marco, le ha agregado un anexo que también flota por aquí por allá para que tenga sus irregularidades, eso también lo he hecho, y es algo que realmente he disfrutado cantidad, continúo haciendo las cosas de esa manera, ya sea que en ocasiones que voy viajando, que es generalmente cuando más cosas surgen a la cabeza, vienen ideas, o veo elementos.

Por cierto, ahora he estado enfocada mucho en los espectaculares que hay en la carretera, esos que ya se están desbaratando, que se están cayendo a pedazos, me encantan; entonces les tomo fotos y ya de ahí parto para hacer algún trabajo, y me permite entrar a otro mundo, un mundo que no es mío propiamente, porque pues el espectacular ahí está y lo trato de copiar como lo estoy viendo, simplemente lo estoy reempleando con los elementos que estoy combinando, es algo divertido, y en otras ocasiones me topo con objetos y es cuando hago collage, tengo un baúl que está lleno de cosas y es fascinante ahí escarbar, así de ay, este se antoja para esto, para el otro, es cuando surgen las inquietudes y yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero el problema es que soy muy lenta, es la gran desventaja, trabajo muy despacito entonces, pues ya lo que llevo de vida y no he hecho lo suficiente y pues lo que me queda, pues ya no hice, ya ni modo, pero es algo que sigo disfrutando enormemente.

En cuanto a los temas, ha sido muy variado porque muchísimo tiempo hace mucho, mucho. jamás pintaba figura humana, aunque la había tenido de obligación también en la escuela, era algo que tenía que hacer simplemente, pero no es, ni nunca fue un punto que me sedujera, cuando empecé a hacer ya cosas más libres, la utilizaba, pero más bien en collage, pero no exactamente para pintarla, a mí me gusta más pintar cosas de paisajes u objetos, hice una serie de animales, en alguna temporada trabajé por series, los animalitos variados, que la gallina, el perro, el gato, etc., las palomas, así diversos, sobre todo el paisaje; y extrañamente, cuando llegué acá venía embarazada, y en vez de que se me antojaran los chocolates, que es muy común que oiga yo que se les antojan las fresas con crema, yo no sé si a las embarazadas realmente se les antoja, pero bueno, no, a mí se me antojó ir a la lucha libre.

Entonces le pedí a Juan que me llevara y ahí vamos a ver la lucha libre y pinté una serie de luchadores, extrañamente los vendí y nada más tengo una sola obra que son unos luchadores que están recortados, el maestro me los hizo en la madera, lo recorté y están los luchadores y eso lo conservo, ese recuerdo, nunca más fui a la lucha libre ni pienso ir, se acabó el encanto, no, ya nunca más me embaracé, entonces ahí quedó, pero ya después he empezado a usar mucho la figura, principalmente la femenina, por una circunstancia que yo le atribuyo a que soy muy coda, y que fuimos a Nueva York y Juan quería comprar una que pues supongo

era serigrafía o algo parecido, de un artista que vimos su exposición, el llamado John Casere, y principalmente hace glúteos, yo les llamo las nalguitas.

(la entrevista para porque se calienta el celular, pero en una charla en La ex escuela de cristo, ella menciona lo siguiente acerca de esas obras que ella llamó las nalguitas)

Juan y yo tuvimos la oportunidad después de ahí, de ir a Washington, Washington es, al contrario, lo de Nueva York, ahí es así como vivir la historia del arte, está desde las culturas africanas de lo más antiguo, lo que quieran ahí está, entonces es la gran oportunidad de vivir, y sentir realmente la obra de arte, ahí, o sea, ahí la consigue uno, en todo su esplendor; bueno, regresando, de que fuimos a ver a los Picassos, no llevamos a la pequeña, entonces el viaje me resultó así como complicado, porque sí estaba disfrutando enormemente todo lo que es Nueva York, los Picassos, pero se sentía un remordimiento de haber dejado al niñita que dije no, nunca más.

Hela aquí (Elva señala a Lucía Castañeda, su hija, que estaba sentada a su lado en la mesa ayudándole con las proyecciones). Al a los dos años pudimos regresar nuevamente, entonces ahora sí vamos a llevar a la pequeña, nos la llevamos, y casualmente fuimos a una galería, que realmente me impresionó, porque yo nunca había visto nada de esta persona que John Kacere, y de momento, así como ¿y esto qué es? ver esas enormes nalguitas, ahí en la pared, todo, todo, todo, todo, era impresionante, Juan alucinaba, pues no solo eso, sino que me estaban vendiendo unas… dijéramos copias, de buen tamaño, creo que hasta firmadas y, pues digamos a buen precio, y Juan empecinado en que quería comprar, y la realidad es que yo siempre he sido coda, pero en ese momento se me acrecentó porque dije, no, estamos apenas comenzando el viaje, si surge alguna emergencia con la pequeña ¿qué vamos a hacer?, gastarnos los pocos dólares, pues sí, está estupenda la figura, pero no, me costó un trabajo convencerlo, pero al fin lo logré, con una promesa, de que compráramos las postales existentes, y posteriormente yo iba a pintar, iba a copiar, de las postales alguna para que él tuviera el cuadro.

Y bueno, total que por fin sí lo convencí y entonces ahí venimos con nuestras postales; y ya posteriormente hice como tres cuadros para que escogiera, y que en ese periodo me vuelven

a invitar del salón de la plástica para exponer en una colectiva, pues como todavía tenía las postales, pues dije… ahí van las postales, y se venden las dos, se vendieron los 3, y dije ay qué maravilla, ¿qué es esto? pues a hacer más y otros y otros, hasta que por fin ya dijo Juan, basta, ya, esa es para mí, bueno, pero pues sí, la dicha postal es impresionante, (Se proyecta una foto de una pintura de las que realizó Elva) bueno, nada que ver, pero se hizo el intento.

Entrevista 2 a Elva Garma

VISITA AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES, Calíope Martínez, José Luis Engel y Mercedes_____ le dan la bienvenida, Mercedes_____ le entrega un folder con 6 hojas de recibos de materiales que pidió para alguna exposición, se lo presenta como los documentos encontrados en el archivo acerca de su paso por el ICA. Luego Ginger le va entregando fotografías impresas de más de 100 que seleccionó en digital.

Archivo de audio TRES / DE CINCO
(3) 20230829_121423.m4a
1:02 FRANCISCA
Yo le mencionaba a la maestra que hubo un formulario a todos los estudiantes de la licenciatura, y que mencionaran trayectorias que les gustaría que se documentaran mejor y su nombre está constantemente ahí maestra, o sea, fue requerida por mucha gente.

ELVA
Ah ¿sí?, y ¿dijeron y quién es? ¿De dónde salió?

(AQUÍ HAY UNA CONVERSACIÓN ACERCA DE QUE FUE JURADO Y ESCONDIÓ UNA FOTO CON SABE QUIEN)

7:00 *Aquí Elva observa una fotografía de una obra y habla de ella, empezó a hablar de ella al inicio de la parte 1*

Ésta te acuerdas que te conté que me encargaron el cuadro ex profeso, entonces era para poner sobre una chimenea, me dio medidas y todo, y lo que quería era a Ulises, Ulises el que estaba allá en Grecia y o sea le puse las sirenas, entonces esas cosas, ahí amarradito, y cuando viene la interesada, me dice ay si, sí, me gusta mucho el cuadro, sí, pero sabes que hay un problema, dice el Ulises, que tanto trabajo que me costó, me dice, se parece a mi ex marido, yo jamás conocí a su marido, no lo conozco, entonces ahí me tienes cambiando el dichoso para que no se parezca, pues yo no me acuerdo que le habré hecho qué modificaciones le hice, casi me daba el infarto de pensar en que otra vez estaría haciéndole la barbita, el bigotito ¿pero cómo abandonaste ese marido tan guapo?, mira, lo dejaste ir con las sirenas, seducido por el canto.

10:00 éstas son de cuando hice el Zodiaco, sí, porque previamente hice una del calendario; día por día, ¿a qué signo pertenece?, entonces tomaba la foto y ya, pero ya no, ya no fue por número, nooo, aquella las del calendario sí, fue de locos.

GINGER

mostrando una fotografía donde Elva aparece en las últimas bancas de un evento

…. Es la demostración de que, entre tanta opulencia y tanta burocracia, acá hay alguien modesto que sí va a las conferencias en las presentaciones editoriales por interés cultural real.

ELVA

Bueno, yo soy de la ciudad de México y cuando llegué acá me costó tantísimo trabajo adaptarme, pues a los dos meses decía, yo ya me voy, ya me quiero ir, es que no hay nada así como que, ¿a dónde?, no hay eventos, entonces por equis circunstancia me enteraba de que iba a haber festival de la escuelita aquí en el Morelos, pues era el único teatro: Iba, iba con tal de ver algo diferente y me sentí muy público, ir a aplaudir y ¡ay, sí!, porque si no, no puede ser que nada de nada.

GINGER

Pero luego le invitaban a las comitivas y a esas no iba.

ELVA

¿Ah, no? No, no, eso no, no, no, no.

GINGER

Y es que efectivamente, en las fotos, en comitivas sí Juan ahí, ¿pero ella?
No, es que es en serio, esta foto es básica, se ve la gente del ICA, de la burocracia y están en primera fila y ella está atrás y ella está prestando atención.

ELVA

señalando otra de las fotos que le muestra Ginger
Sí que tienes, mira qué sorpresa, ve ésta, yo no la tengo, no, pues si, le vamos a tener que hacer así.

GINGER

Vas a tener que romper el cochinito

ELVA

Si porque no tengo muchas, casi nada

GINGER

¿Pues más bien, por qué no hacemos un intercambio de documentos?, porque esto ya es documento, facilitando lo que tengan de los tres.

ELVA

¿Sí?, ¿se vale? porque te lleno una caja fácil

GINGER

Por supuesto que sí, porque, no no no no no no, sí, sin problema alguno, o sea, porque nuestro problema es así como este tipo de proyectos, poderlos satisfacer, y para eso necesitamos un stock mucho más amplio que pueda darnos mejor cuenta, de mejor manera, con mejores razones de lo que ha estado sucediendo, como leer ese tipo de fotos y cosas así por el estilo.

ELVA

Sí, perfecto, sí, no hay problema…

GINGER

En ese caso más bien lo que deberían platicar ustedes en familia, qué hacer con toda esa colección que tienen como recuerdo familiar y profesional

ELVA

Ufff qué te cuento qué no hay

GINGER

Yo más o menos sí le sé, yo lo he visto ahí en su casa, pero ahora como documentos para los demás, al menos para la sociedad en la que estamos

ELVA

Sí, no, es bastante positivo, porque además eso aligeraría muchas cajas que están ahí, otro huequito que me va a quedar, qué emoción

GINGER

Además, aprovechando el trabajo de ellos y ellas, ir generando más documentación, que tu caso sirva como ejemplo a demás gente y se generen los archivos y se renueven, se refresque y se enriquezcan como lo quieras llamar, todo eso podría suceder también.

ELVA

sí, cuenta con ello

FRANCISCA

muchas gracias Ginger, porque estuvo unas buenas horas ahí buscando entre tantas imágenes.

GINGER

Fueron dos días, no pues de qué, al fin de cuentas ese es el trabajo, como ven, yo también me divierto, sí,

ELVA
Vas a ver, voy a buscar las tuyas

GINGER
Pero no se las enseñes a ellos, podemos hacer una tranza

ELVA
Así de, ¿cuánto me das por ésta? perfecto
……..

17:20 Ah, no, aquí sí, aquí sí, sí estoy, sabes que mi mamá de niña me ponía unos moños más grandes que mi cabeza, entonces por ahí existe una foto en que yo creo que tendría un año o menos de un año, que es un tumulto, entonces me sé ubicar por el moño, ubico al moño en ese tumulto

19:45 Es que una vez hice una exposición aquí en Artes Visuales de perfumes, bueno, se llamaba perfumes, y como me divierte, así como que hacer otra cosa distinta en vez del corte del listón, les traje botellitas de perfumería para que sopletearan perfume, para inaugurar.

Archivo de audio CINCO / DE CINCO
(5) 20230829_124901.m4a

Elva sola en el archivo responde unas preguntas pendientes
La mayor dificultad con que me he topado en el trayecto dentro del arte son mis propias limitaciones, las que no me han permitido ser una verdadera artista a la que le fluya la creatividad con toda ligereza.

Describir mi trayectoria artística es como si hubiese vivido en cuarto muy confuso, en

penumbras y enredada en telarañas y súbitamente se abrió una desconocida puerta que me permitió salir a una intensa luz llena de formas y color. Fue como abrir la caja de Pandora, pero repleta de maravillosas sorpresas en donde le mueves tantito y continúan apareciendo un sinfín de cosas, imágenes y sucesos inesperados y fascinantes.

3:50 FRANCISCA
¿cómo pudiera narrar que fue su trayectoria?

ELVA
Pues básicamente deliciosa, no te lo puedo decir desde otro ángulo, digamos, obviamente con tropiezos, porque pues sí los hay, muchas limitantes, podía pensar que principalmente económicas, porque tenía que trabajar para poder comprar material, nunca me ha sido así como muy fácil vender, digo sí lo he hecho, felizmente sí ha habido quién está dispuesto a llevarse mi trabajo, pero no ha sido algo frecuente, entonces para poder adquirir material y viajar, porque me encanta viajar, y que además es generalmente donde pesco más ideas, pues había que sacrificar cosas; entonces entre sacrificios, de hacer trabajos que no se me antojaban como era retrato, ese daba una flojera, pero bueno, o copias de "x" o "z", las copiaba con tal de que hubiese un ingreso extra, porque pues lo otro, lo que era mi sueldo base, pues era para la subsistencia de mi madre y mía, pero ya todos los extras, pues sí, tenían que salir de los mismos cuadros.

Tuve dificultades, digamos, relativas, en que modifiqué el uso de la pintura al óleo, que es la que siempre me ha fascinado más, cuando nació Lucía; porque pues no podía utilizar óleos y no podía tener aguarrás porque yo me quedaba sola con ella en el departamento, Juan salía a trabajar, mi mamá estaba en México, ya vivíamos aquí; y entonces yo decía, ¿pues qué hago? la guardo en el closet, ¿en calidad de mientras?, o qué hago, pues ni modo, pero como aparte recién me habían invitado casi casi de obligación, a hacer una exposición en el salón de la plástica mexicana del cual era yo miembro allá en México, entonces tenía que presentar una exposición, tenía que llenar quien sabe cuantísimos cuadros, no me acuerdo, pero pues no podía utilizar el aguarrás, porque además el de acá era como industrial, ni siquiera era aguarrás fino el que se usaba, estoy hablando de hace mucho tiempo, y pues entonces tuve

que hacer modificaciones y cambiar a hacer dibujo y hacer collage con hilitos y estambres y cosas cosidas para no utilizar materiales que le afectarán a la bebé, porque a la bebé pues tenía que estar con el pie, moviéndole la mecedora, para que estuviera serena y tranquila mientras aquí la mamá haciendo las cositas equis, digo si fue así como de esos tiempos de, no difíciles, pero sí como que ay, agobiantes.

Pero bueno, al final de cuentas salió, y creo que también te conté de algo que me pasó justamente para cuando me embaracé, tuve un antojo rarísimo para mi gusto, porque yo llegué aquí a Aguascalientes con el embarazo, y le digo a Juan, oye, ¿llévame a la lucha libre, no?, entonces pinté luchadores, dibujé luchadores y esos son los que hice justamente cuando Lucía estaba bebé, los dibujos eran de luchadores, por supuesto jamás antes había ido, y jamás volví a regresar a la lucha libre, yo no sé qué hacía ahí, pero bueno, se me antojó, pues entonces ahí estaba, tengo una serie de luchadores por esa causa.

8:55 Al final de todo esto, yo pienso que tiene uno que admitir las satisfacciones, principalmente, pero creo que para llegar a ellos en principio tenemos que ser honesto con uno mismo, es básico, entonces pues te aceptas, y si no te aceptas, pues entonces tendrás que estarte peleando para cambiar y modificar y mejorar, que creo que es lo más importante; y por otro lado, pues ya te aceptas, y dices, bueno, pues sí, ya sé que del corredor no paso, es que antes decía uno de las macetas del corredor no pasan y creo que sigue siendo aplicable, bueno, pues pero me place hacerlo, realmente es algo que me llena enormemente el espíritu y el todo, y el físico y demás.

Entonces para mí sí es súper importante que haga uno lo que uno tiene deseos de realizar, independientemente de que te dé fama o que no, que te dé dinero o que no o que tengas que invertirle, no le hace, pero pues qué mejor satisfacción al final de la vida, no que es eso y que tenga uno el disfrute de decir, pues hice lo que se me antojó realmente, y eso me satisface, y bueno, pues si tengo que trabajar en otra cosa diferente para poder es sacar esto adelante, lo hago, y no te resulta sacrificio, realmente es algo que te fluye así sabrosísimo y por supuesto que en eso se van filtrando un montón de cosas así gratas, digamos como para mí, por decir son poner exposiciones.

Me gusta ponerlas porque en principio puedo ver los cuadros no abandonados, no hechos bolas con todo los demás que están en la casa, ahí, en un pequeño estudio y en cambio así pues los ves, con su muro limpio, entonces dices ¿qué cosa hice? yo que creía que estaba maravillosa y resulta que pues te das cuenta, y entonces lo vas valorando y puedes apreciar y puedes comparar unos con otros; otras veces dices ¡ay no, creo que no está tan mal!, y yo que sentía como que ya no pude más, pero aparte tiene la ventaja de que otras personas lo ven, y bueno que felizmente, sí hay quienes se atreven a decirte: está horrible.

Alguna vez me sucedió, no directamente, pero sí, una persona me había dicho de comprarme un cuadro, lo había visto antes y después se hizo aquí en Visuales me acuerdo, se exponía aquí en Casa de la Cultura y el día de la inauguración, pues realmente yo no era mayormente conocida y entonces llegué junto con otras personas y quedo detrás de la persona que me lo quería comprar, que estaba con su esposa, eran los luchadores, por supuesto, entonces dice ella, ¿cómo crees que voy a querer esto? tenerlo en la casa, por supuesto que no, y por supuesto que no me lo compraron verdad.

Entonces si es así como muy positivo que puede uno escuchar los comentarios de otras personas, entonces sabe uno qué ,y uno dice ay, pues si no tengo que tener los pies en la tierra y darme cuenta que es lo que estoy haciendo, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, o si realmente estoy haciendo lo que siento y las otras personas lo están percibiendo; alguna vez también me pasó con los cuadros en la casa, fue una crítica de arte con sus alumnos pidiéndonos que no participáramos en nada, simplemente escucháramos, o sea, que les dejáramos entrar y ver, porque en la casa hay colección, y entonces casualmente llegó a un cuadro mío, lo empiezan a ver, lo empiezan a analizar, lo desmenuzan y yo dije ay a qué horas pinté eso, ¿pero yo hice esas cosas? qué impresión realmente, no tenía absolutamente nada de lo que yo supuestamente había hecho; entonces los alumnos dieron su opinión, la maestra dio otra, nunca coincidió con lo que supuestamente yo había hecho, pero dije, bueno, pues es que esto es magia, ¿no? al final, es grato que esté uno como abierto, a ver qué es lo que los demás perciben y si tiene uno la capacidad de realmente comunicar o está uno soñando nada más.

FRANCISCA.

Pues yo quiero agradecerle un montón maestra para mí ha sido muy grato, de primero ir encontrando su nombre en el inicio de esta búsqueda, platicando con distintas personas, con alumnos, con artistas, con maestros, personas que yo me imagino y estoy segura también, pues que han estado en toda esta trayectoria de estos últimos años aquí en Aguascalientes y que la mencionaron una y otra vez, y luego poder toparme con usted y su obra y que me abra las puertas de su casa, que me muestre su obra, que me hable de su proceso para mí es muy valioso y se lo quiero agradecer mucho, y pues estoy muy feliz porque pues esto puede agregar un poquito a que otras personas conozcan lo que hace y yo creo que lo que más celebro es que una y otra vez menciona el disfrute y yo lo veo en su obra, yo no tenía, pues el enorme gusto que ahora tengo de conocer, tanta obra que usted ha hecho y seguro no la conozco toda, pero ahora sí he visto bastante y se nota que lo disfruta, se nota que es algo que lo hace porque le da la gana y que lo disfruta y eso es muy genuino, muy honesto, y yo creo que se puede aplicar no nada más a las artes visuales.

17:20 ELVA

Les comento que el día 7 me invitaron aquí en la escuela pía, a dar una plática sobre sobre la creatividad, así que Lucía me está ayudando a tomar imágenes para apoyarme un poco, porque yo los voy a aburrir, y voy a estar de ahora que les digo, entonces he estado buscando, y he estado medio separando un poco ordenando, porque eso sí está ahí, acá otro, yo soy de guardar, guardar, guardar, pero luego tengo aquí, tengo allá y tengo acullá, entonces apenas ahorita estoy viendo ah pues sí, aquí está el link, acá también tengo lo mismo, entonces voy a tratar de hacerlo más organizado.

Entrevista 1 a Oscar Rangel

SE REALIZAN DOS ENTREVISTAS A OSCAR, AMBAS EN SU DOMICILIO, LA PRIMERA DENTRO DE SU ESTUDIO, está presente Alam de Ávila como equipo de apoyo, el artista Óscar Rangel y la que entrevista, Francisca Lozano

Archivo de audio DOS / DE TRES
(2) 20230830_185940.m4a

1:18 Yo empecé en la casa donde vivíamos anteriormente, era mosaico blanco, y antes inclusive de ir al Kinder yo rayaba y hacía los dibujitos muy esquemáticos, figura humana, hacía los palitos para los brazos, el cuerpo y las piernas y la bolita, la cabeza y poco a poco pues fui puliendo, yo mismo me fui clavando más, viendo otras cosas y ya les fui agregando detalles, principalmente fue figura humana lo que yo hacía; y después en la casa, ya un poquito más grande, la mesa de la cocina era de formaica y ahí también me agarraba dibujando, me gustaba mucho porque dibujaba a lápiz y los borraba, y generalmente hacía caricaturas de mis hermanos y cosas así, cuando me hacen enojar pues los hacía más feos.
todo mundo presente se ríe

Entonces me decían ahí en la familia, que como yo dibujaba muy bonito, que iba a ser arquitecto, pero también me gustan mucho las plantas, entonces mi abuelito me decía, tú vas a ser ingeniero agrónomo porque te gusta mucho las plantas y te vas a ir a Chapingo, total que finalmente en la carrera, pues decidí arquitectura y en arquitectura llevamos muchas técnicas de representación, dibujo y maquetas y fotografía y diferentes técnicas como acuarela o lápiz de color, acrílico, tintas chinas, pero era más bien un dibujo muy técnico y generalmente yo los planos los ilustraba mucho les daba mucha ambientación; y pues total en una de las múltiples crisis que hubo en México, dije ¿yo porque soy batallando?, yo soy artista, me voy a dedicar al arte y ya, yo ya no voy a trabajar como arquitecto.

Y me clavé pintando por mí mismo, nada más tuve un curso de verano con Juan Castañeda, y fue lo único que estudié de pintura, y a raíz de eso, me puse con los mismos conocimientos que tenía de la carrera, acuarelas y tinta china con estilógrafos, hacía dibujos muy… de hecho,

en la revista viene una obra que es con pura plumilla, es en blanco y negro y es una obra muy festejada porque tiene muchos personajes, y es una remembranza de una casa donde vivió mi abuelita y es una casa que está aquí en Encino, como yo la recordaba, porque mi abuelita se cambió de ahí cuando yo tenía cuatro años, pero tenía la imagen muy presente y la acaban de restaurar, me dio mucho gusto porque a esta casa le tengo mucho cariño, está pegadita al museo Guadalupe Posada sobre Díaz de León.

Estudié en un colegio que está aquí cerca, que se llamaba Colegio Vasconcelos, después me cambiaron a una de gobierno que era la Primo Verdad, la secundaria la hice en la secundaria número uno, la prepa en la prepa de petróleos (refiriéndose a Petróleos Mexicanos), que me gustó mucho ese periodo, ahí era muy festejado también, me animaban mucho mis compañeros porque hacía mucha figura humana, sobre todo mujeres, así como del estilo de Vargas, un pintor que hace muchas muchachas así muy guapas, en un grado medio erótico, entonces era muy de que mis compañeros, me pedían que les hiciera dibujos, a raíz de eso es que decidí estudiar arquitectura.

FRANCISCA
¿Y en la escuela?, por ejemplo, ¿en la primaria tuvo algún acercamiento al arte?

OSCAR
De hecho sí, publicaron mis dibujos en el periódico mural y cosas así y participé en varios concursos a nivel escolar, pero en realidad de la familia, una tía también pintaba y un tío también, pero ellos vivían en la Ciudad de México y pues realmente no fue mucho el contacto que tuve con ellos, pero, en ese entonces me gustaba mucho porque le regalaban cuadros a mi mamá, óleos de bodegones y paisajes, cosas así, pero realmente no tuve oportunidad de que ellos me… nomás veía las obras.

Y luego también cuando estaba en la secundaria, mi mamá me metió a Artes Visuales a estudiar dibujo, pero como me gusta mucho el cine, yo prefería irme al cine, entonces sí, en vez de ir a las clases de dibujo, me iba al cine, pues desafortunadamente, sí lo lamento eso, porque realmente me hubiera servido mucho.

Pero el cine también me influenció mucho porque soy muy visual, entonces también considero que me dio mucho acervo para ideas y cosas así; durante mucho tiempo hice figura humana, pero no desarrollaba un tema en específico, nomás así, pues a la figura no le ponía contexto ni ambientación ni nada de eso, pero ya en la carrera, sí como que trataba de hacer paisajes y como nos llevaban a diferentes lugares a dibujar, pues como que poco a poco si fui agarrando un poco más, inclusive no pensaba que me podía dedicar a esto, lo veía como como algo muy lejano, no lo consideraba. Pero poco a poco, a raíz de que pasó eso de que ya habiendo terminado la carrera y que había muchos problemas económicos en México, entonces yo dije que ya no iba a ser… en el último trabajo que estuve, era un trabajo demasiado técnico, hacíamos prefabricados en la Ciudad de México y me pagaban muy bien, pero no me gustaba, no era muy creativo, entonces fue que decidí dedicarme de lleno a la pintura; empecé haciendo dibujos primero, después les fui metiendo color, como les decía, con tinta china, con la acuarela y plumillas.

Y a raíz de que estuve en un curso de verano con Juan Castañeda, fue cuando empezamos a hacer óleo, me animé con el óleo y realmente vi que el óleo es más fácil que la tinta china, porque la tinta china es muy minuciosa y se tarda uno mucho, y el óleo tiene la ventaja de que se puede borrar, la acuarela no, ni la tinta, entonces, a raíz de eso cambié y empecé a hacer óleo, pero también, desafortunadamente, no tenía una información técnica del proceso, pagué las consecuencias porque, eso se refleja con el tiempo en las obras, pero poco a poco se ha ido ya, pues ya con el tiempo fui captando más cuestiones técnicas y creo que ahorita ya estoy más familiarizado con la técnica.

FRANCISCA
Pues yo creo que fue un descubrimiento personal, o sea de irlo buscando de manera personal, enriquece lo que hacen, o sea, tiene también de alguna manera una distintiva que si estuviera desde el principio, influenciado por cierta academia, a experimentar por su parte.

8:55 OSCAR

Otra cosa que me pasó, que en la carrera llevábamos dibujo al desnudo, entonces era algo muy natural y vengo aquí a Aguascalientes y había muchos desnudos en mi obra, inclusive en la primera exposición que tuve, pues muy festejado y todo les llamó mucho la atención, pero hubo una obra en específico que es precisamente la que comentaba que es donde sale la casa de mi abuelita, que tiene muchos desnudos, de hecho todos están desnudos, les causó mucho escándalo y la retiraron de la exposición; a mí me llamó mucho la atención, me sorprendió porque en la carrera veíamos el desnudo de una manera muy natural y aquí como que "¡¡ay, es demasiado erótico!!", y como que poco a poco ya la gente se hace más a la idea de que no hay tanto, no hay tanto morbo.

…FRANCISCA HABLA…

11:44 OSCAR

Cuando empecé a hacer acuarela me dio mucho gusto porque era muy rápido, y ahí sí como que capté muchos secretillos, *tips* para mejorar las cosas, pero el problema es que con el tiempo se van decolorando, de momento, queda muy brillante, pero ya con el tiempo, sobre todo si están expuestos mucho a la luz cambian, de hecho me han regresado a obras para que las retoque, entonces por eso fue que me decidí más bien por el óleo, que es mucho más generoso; por ejemplo, el acrílico no me gusta tanto porque se me hace medio apagado, no capta los mismos… porque el óleo puede dar unas tonalidades y efectos como si fuera acuarela o si fuera guache, y con el acrílico es más rígido, o será que no le he captado todavía alguna idea, yo por ejemplo, admiro mucho a la obra de Aníbal Reyes, que él utiliza mucho el acrílico, lo maneja muy bien, pero me gusta más el efecto del óleo.

13:10 OSCAR

Empecé dibujando un dibujo muy lineal y luego al dibujo le empecé a meter color, primero con lápiz de color y después con tinta china de color y después con acuarela.

FRANCISCA

Que es justamente lo que vemos en esa obra que me indicaba, ¿verdad? la que está arriba

OSCAR

Esa también es tinta china, que con una plumilla muy delgadita, la más delgadita, por eso está muy fino y como eran dibujos… ah y tengo otro problema que anteriormente yo era muy miope y yo podía pintar así pegadísimo sin problema, con lentes de fondo de botella y pintar así figuras muy chiquitas, se me ocurrió operarme de los ojos y ya no puedo ver así tan cerca, entonces ya no puedo hacer los detalles tan chiquitos, tan minuciosos, eso me obligó a hacer cosas más grandes.

Por ejemplo, ahí en éste, los ángeles, bueno, supuestamente son ángeles, están con tinta china y el fondo está con óleo y la figura del personaje que está en primer plano también es óleo, el cuadro que está al fondo entre las rejas es tinta china, o sea hay una mezcla, empecé a mezclar y eso es sobre cartón.

…FRANCISCA INTERRUMPE…

14:40 OSCAR

Dándole varias capas, o sea de una primera impresión no, pero es generoso dentro de todo, es más generoso que la tela llana como les decía.

…FRANCISCA INTERRUMPE…

15:00 OSCAR

Cuando le enseñé ese cuadro a una señora de una galería, de la galería Pecanins de México, me dijo así como "ah, se nota mucho que eres arquitecto", pero lo sentí como que era algo que no era muy positivo, y sí, a raíz de eso me solté más, empecé a hacer ya no tanto cuestiones arquitectónicas, sino más bien figuras, rostros muy expresivos; de hecho, una amiga, me gustó mucho el término que me dijo, me dijo "tu estilo es romanticismo sucio" ah, mira, me gustó.

16:03 Es que puede ser un poco el morbo medio sarcástico, el que está allá arriba es una mezcla de óleo con esmalte, porque se hermana muy bien el esmalte con el óleo, y por ejemplo el acrílico se hermana con la acuarela, y se logran efectos muy padres, nomás que el

problema es que es muy tóxico, entonces, como que eso me… de hecho, estudié con Moisés Díaz grabado, pero el problema es que los solventes me provocaron mucha migraña y cosas así, entonces, pues decidí ya no seguir con eso.

18:09 como que de un momento que ya le perdí un poco el entusiasmo de exponer aquí porque como no, no tenía mucha respuesta y el problema también es que soy arquitecto, me ha salido más trabajo más de arquitecto

16:29 FRANCISCA
Pero yo lo veo, por ejemplo, tengo 16 años como docente de artes visuales y yo misma digo, ¿cómo puede ser posible que yo haya ignorado que exista su obra aquí en Aguascalientes? y que en estos 16 años yo no haya incluido referencia de su obra en mis clases.

OSCAR
Órale no, pues así pasa

FRANCISCA
Sí, o sea, más que otra cosa, me parece como un crimen ahí que cometemos los docentes o la gente que de alguna manera registra y escribe el archivo y la historia, y me parece impresionante porque como yo ahora que los veo, estoy segura que sí había visto algo de su obra en algún lugar, pues ahí chismeando en las revistas de cultura

OSCAR
Sí, por ejemplo, Ricardo Esquer, público algo; también me han pedido para portadas de libros, Leticia López, ella vivía aquí en México, es de aquí de la ciudad de Aguascalientes, pero se fue a vivir a México, Ricardo Esquer, el Ginger también me ha pedido para ilustrar

…FRANCISCA INTERRUMPE…

Y desgraciadamente no tengo muchas obras de aquel entonces, porque la acuarela como es muy barata, pues se le ha podido vender más rápido, el óleo es más caro, entonces se tarda uno más en venderlo

…
De la última exposición hace 10 años puse una exposición en Comitán, Chiapas, y luego después se repitió en San Cristóbal, y tengo cuadros allá en Comitán, que voy a recogerlas ahora en septiembre, después de… pues fue en el 2010 la exposición esa, y ese es, es un amigo que fuimos *roommates* en México y él tiene mucha obra mía, yo no tengo muchos clientes, pero los clientes que tengo tienen, por ejemplo, 10, 15 y 20 cuadros.

Ahorita si quieren pasar a ver la modificación de la casa, ésta era la casa de la familia, entonces me quedó a mí y la estoy modificando en una casa antigua, mis papás la modernizaron y yo le estoy dando más bien el sabor que tuvo antes, por ejemplo, este sótano, tenía proyectado hacer un baño allí en esta esquina, pero cuando íbamos a meter las instalaciones, se les fue la barra y descubrimos que había un hoyo, era una fosa séptica, y pues pensando que vamos a encontrar el tesoro, pues me puse a rascar pero no, no salió el tesoro y pues hice un sótano.

Archivo de audio TRES / DE TRES
(3) 20230830_193240.m4a

OSCAR GUÍA EN UN RECORRIDO EN SU CASA Y TALLER, MOSTRANDO SUS OBRAS Y ADORNOS PINTADOS POR ÉL

00:30 También me gusta colorear las esculturas de fierro de bronce, el bronce y la lámpara que está acá también.
y este busto también

5:33 Desgraciadamente tengo, muy pocas acuarelas ya, de hecho, mi primera exposición fueron como unas 30 acuarelas, y como unos 20 tintas china, que fue allí precisamente en Artes Visuales y como esto es formato chico, pues cupieron muchas.

8:19 FRANCISCA
¿Y que le gustaría hacer aquí? *Francisca señala el sótano*

OSCAR
Pues multiusos, puede ser cuarto de torturas o una sala de video o gimnasio.

FRACISCA
Todo lo que se quiera depende el día y la necesidad

OSCAR
Sí, espacio polivalente exactamente.
…

Entrevista 2 a Oscar Rangel

DOS SEMANAS DESPUÉS SE REALIZA LA SEGUNDA ENTREVISTA, ESTA VEZ EN EL PATIO DEL ARTISTA, ESTÁ PRESENTE ALAM DE ÁVILA COMO ASISTENT, FRANCISCA LOZANO Y OSCAR RANGEL

Archivo de audio
audio entrevista 2 oscar.m4a

Pues yo empecé a pintar desde… dibujo desde que era niño, y pues como Dios me daba a entender poco a poco a base de observación fui mejorando, después en la escuela, pues más o menos las maestras me orientaron un poco, básicamente en la escuela, generalmente mis dibujos eran publicados en el periódico mural y eso me estimulaba, a los compañeros les gustaba mucho lo que hacía también y me pedían que les hiciera cosas; yo dibujaba mucho figura humana y dibujaba mucho mujeres y generalmente las ponía con poca ropa, eso a mis

maestras les causaba mucho escándalo, me llegaron inclusive a bofetear por hacer pornografía, que para ese entonces, esa palabra me sonó mucho, se me quedó muy grabada, se me hizo muy rimbombante la palabra.

A través del tiempo me pedían a mí que dibujará los esquemas gráficos de las clases que veíamos, hacía caricaturas de mis compañeros y estuve estudiando en Artes Visuales, dibujo y pintura, pero pues como te decía la vez pasada, prefería irme al cine y pues lo lamento porque realmente si es muy necesaria la técnica y saber de todo eso para no cometer los errores que a lo largo del tiempo me di cuenta, que de repente yo creía que había descubierto el hilo negro y pues resulta que pues por falta de técnica, muchos de los dibujos que hacía se fueron perdiendo con el tiempo, después estudié arquitectura, donde ya llevamos mucho representación gráfica, acuarela, dibujo de figura humana de desnudo, eso me ayudó bastante.

Después estuve trabajando mucho tiempo, básicamente en proyecto, pero como te decía la vez pasada, hubo muchas crisis económicas en México, entonces decidí que sí va a haber crisis, pues que de una vez que fuera crisis y me iba a dedicar a no trabajar, sino más bien a pintar y empecé a pintar, tomé un curso con el maestro Juan Castañeda, un curso de verano, de dibujo y de óleo y después seguí pintando acuarela básicamente, después dibujaba mucho de acuerdo a las técnicas que había aprendido en arquitectura, y cuando presentaba mis cuadros ante galerías y cosas así me decían, ay, se nota mucho que eres arquitecto, pero me lo hacían con un dejo así como de algo que no estaba bien, entonces, pues fue cambiando, después empecé a pintar con óleo y acuarela, con la acuarela me gustó mucho porque pues era una técnica muy rápida y podía dibujar mucho, y con el óleo, pues es más entretenido.

La primera ocasión que expuse en público, estuve viendo un tiempo de retiro, un año viviendo en Nochistlán Zacatecas y ahí publicamos en la galería, en la biblioteca de la ciudad, después aquí presenté los cuadros en Artes Visuales y esa misma exposición la llevé a México en el Polyforum Cultural Siqueiros, como yo vivía en México, pues tenía conocidos allá y me abrieron las puertas y era básicamente lo mismo; después hice otra aquí en Aguascalientes, el maestro Juan Castañeda me invitó a una colectiva que se llamó Los 7 pecados capitales, 7 pintores de aquí de Aguascalientes y esa misma se la llevaron a la Casa de la Cultura, México-

Japón y tuvo mucha aceptación, después de eso también exhibí en la Galería de la Ciudad, la Casa de la Cultura.

Después expuse en Arquitos, después en Artes Visuales de nuevo y de nuevo en la Casa de la Cultura, fuera de la ciudad, he expuesto en Monterrey, en Celaya, en San Miguel Allende, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas y en Comitán, fuera de aquí, en una ocasión, una colectiva en Nueva York en Tribeca, una galería que está ahí cerca del *Village*, y la última exposición que puse fue en San Cristóbal de las Casas, hace como unos 4 años.

7:55 La censura sí, pero a mí eso me divertía, porque realmente, nunca estuvo en interés vivir de la pintura, yo lo hacía porque me gustaba mucho y pues de repente se me vendía y pues tuve chance de viajar, inclusive de ir a Europa producto de las exposiciones y lo que vendía entonces por ese lado era más que ganancia, pero nunca ha sido, nunca he vivido de la pintura, básicamente porque como soy arquitecto, básicamente es lo que más… y como dije anteriormente, decidí terminar con la arquitectura, pero en la familia me pidieron que construyera y mis hermanos y mi familia, pues me vi obligado y empecé de nuevo a trabajar como arquitecto, vi que también es muy padre y sobre todo construir, que también es una cuestión muy creativa y muy divertida.

Básicamente es de lo que vivo, no tanto de la pintura; no siento que haya habido una dificultad porque no es mi modus vivendi, pero no sé si otras personas que realmente viven nada más de esto, pues a lo mejor dando clases o cosas así; también he dado clases, pero básicamente ha sido por divertimento, no tanto porque es algo que me aporte mucho económicamente.

10:13 Sí lo tengo, sí tengo registro, me la sé casi de memoria, pues que no han sido muchas realmente y en cuanto a que hayan documentado, José Luis Engels (Ginger) hizo una publicación, una especie de antología de creadores de Aguascalientes y no sé si ¿conocieron a Desiderio Macias Silva?, él también en una ocasión me dio oportunidad de publicar en una revista suya que se llamaba Voz universitaria y también en Espacios, también Jorge Castillo, un cuate que ya murió, que era poeta, también publicó una ocasión en una revista de la

universidad; básicamente es lo que se ha documentado y me han escrito muchas… para exposiciones compañeros que hacen poesía, cosas así, por ahí, por allá, por ahí andan.

…FRANCISCA INTERRUMPE…

12:28 Es muy estimulante para nosotros que consuman el arte, y que, si les gusta crear, que nunca se detengan, que es algo que te nutre mucho espiritualmente y te aporta muchos satisfactores espirituales, sobre todo.

…

13:01 Me he divertido mucho y dificultades básicamente no creo que haya habido realmente, como te digo, como no vivo de esto y realmente pinto lo que quiero, no sé.

Entrevista 1 a Lidia Castañeda

PRIMERA DE DOS ENTREVISTAS REALIZADAS A LIDIA CASTAÑEDA, ESTA PRIMERA PARTE FUE EN EL TALLER DE GRÁFICA DEL MUSEO POSADA, ESTÁ PRESENTE ALAM DE ÁVILA ASISTIENDO, FRANCISCA LOZANO Y LIDIA CASTAÑEDA

Archivo de audio
audio 1 lidia.m4a

1:11 Cuando niña mi papá me llevó una vez a comprar los útiles, me llevaba y me dice escoge un libro y yo escogí el libro de Almendrita y me dice, no, ese ya lo tienes, escoge otro, y ya de más tiempo, cuando yo tenía, seis, siete años yo creo, íbamos a la casa de la abuelita, la casa de la abuelita, pues era una casa grande con un patio atrás en el que había nopales, en que había árboles, a la entrada había un nido de avispas, mis hermanos entraban corriendo y yo entraba corriendo también, pero luego me salía porque del lado derecho de la casa al entrar había un cuarto que era cuarto de carpintería, ahí había un banco de carpintería, había revistas

y yo me entretenía ahí con las revistas, y eso para mí es un recuerdo muy bonito, pero realmente sería la literatura.

Posteriormente, también en la primaria me gustaba la historia y me gustaba la geografía, pero ya de las artes visuales, pues ya empecé muy tarde, como a los... bueno, mejor no te digo la edad, pero te voy a decir, en la década de los 70, yo tenía un trabajo en el que trabajaba 10 horas como encargada de una farmacia en el fraccionamiento Primavera, me volvieron a la central, a la matriz del negocio y ahí trabajaba menos horas, ocho horas y salía a las siete, una compañera de trabajo iba a pintar a la Casa de la Cultura, y entonces yo me animé, dije, yo quiero ir, yo voy a ir a la Casa de la Cultura y eran clases de siete a nueve, empecé por ahí en el 71, más o menos hasta el 79-80, por ahí, más o menos.

Estando ahí en el salón llegó un maestro, amigo del maestro Sermeño y me vio pintar, yo estaba pintando con acrílico, se arrimó a ver qué estaba haciendo y él manejaba el acrílico, entonces me invitó a salir al campo, él tenía un grupo del taller de la mujer ferrocarrilera en aquellos años, y salían al campo cada domingo, me invitó a salir con ellos, pues yo encantada, ésto duró pues, íbamos los domingos, iban a las nueve, me recogían, pasamos por San Pancho, compramos gorditas o carnitas y buche para botanear y bueno, una cerveza pues vamos al campo y cada quien escogía su espacio, el maestro nos asesoraba, nos ayudaba, porque eran los inicios, yo veía el cerro del muerto y lo veía en un solo verde, poco a poco ya uno va viendo tonos y lo maravilloso de esto es que te cambia la luz, tenemos que trabajar rápido porque luego ya cambió, ya cambió la sombra, entonces hacíamos muchos trabajos rápidos que luego terminábamos y eso fue muy, muy enriquecedor.

4:50 Se me olvidaba decirte que, en la casa de la abuelita, al entrar en el zaguán, había dos pinturas antiguas, medias en tono café y eso, pero eran figurativas así, ahí estaban y yo pasaba y las veía, eso fue interesante, muy interesante; acerca del arte mi mamá tenía un primo que es el que pintó el templo de San Antonio, Candelario Rivas, primo segundo, fue invitado por Refugio Reyes.

5:38 De Zacatecas, no sé si los dos son de Zacatecas, pero el pariente era de Zacatecas y, eso por una parte y después pues ya trabajando en los talleres, ahí en la Casa de la Cultura, nos dieron muchas, muchas técnicas, muchos tipos de materiales, después en los 80-81, pues ya me salí de ahí, de Artes Visuales, dejé un tiempo de trabajar, cambié de trabajo, y volví hasta que me jubilé, a un Centro de Arte que estaba en el Jardín de San Marcos, en el lado norte, por parte del ISSSTE, como ya tenía derechos del ISSSTE, pues ahí fui a pintar un tiempo con el maestro Juan Castañeda.

6:35 El pintar así rápido y el hacer trabajo en el campo ya directo con pintura, te suelta la mano, el pincel tiene que ser rápido y por ese tiempo pues a mí me gustaba mucho el impresionismo y leía las historias de los impresionistas cómo salían al campo, en grupo, algunos como Corot y leía de Van Gogh y varios, pues esos fueron mis inicios.

7:22 Es más bien como el disfrute, y mira salir al campo, visitamos varios municipios del estado, encontramos una vez una hacienda que tenía las puertas abiertas, más para acá de Cieneguillas, un casco de hacienda, entramos, parece que sacaron un baúl, había tablas así con tela negra, muchas revistas de los años 30 y cartas, eran cartas a una persona que vivía en San Luis, a otro que vivía en Los Campos Zacatecas, y aquí Aguascalientes, entonces yo leí una carta y dice, si vas a Los Campos, no te bajes de la volanda porque hay cólera, y en otra decía, una herencia, te tocaron los zarcillos y te tocó una maleta y no sé qué, y la otra ¿que decía?, pues esa de la herencia, y fue así, esa vez no hicimos nada, sino que estar leyendo cartas y revistas, yo me guardé tres cartas, pero no me llegaron a la casa, tenía una maletita, así que se metían las cosas, yo no sé si algún compañero me las haya agarrado o quién sabe, pero lo interesante de las cartas.

En ese momento en mi trabajo, yo estaba haciendo… mi jefe era el licenciado Carlos Ortega de León, y estaba haciendo un estudio de la ruta de la plata, me mandó a copiar un cuadro sinóptico que había en el Museo Aguascalientes, copiarlo así, porque ni siquiera taquigrafía o taquigrafía yo creo y luego se lo transcribí, era de un señor, Alexander Humboldt, creo algo así, mencionaba las enfermedades que había, la cólera… ah, otra de las cartas decía, tuvimos misa aquí en la hacienda porque fue la represión a la iglesia, yo tenía eso cercano, ¿verdad?

que lo había visto en el Museo Posada, de todos esos sucesos de aquellos años de los años 30, pues para mí fue maravilloso encontrar ese tesoro así; ir al campo, pues ves colores, ves por estación, septiembre por ahí es amarillento, así octubre y luego diciembre y la primavera, y una vez fui a un rancho, estaba un árbol seco, fuimos a la semana siguiente estaba verde ya en una semana así… uno se queda asombrado.

…FRANCISCA INTERRUMPE…

10:30 Sí, ya era un placer ir a pintar, era un placer, ya el domingo era para estar bien toda la semana.

11:41 Bueno, mi inicio fue el paisaje y sigo con el paisaje, árboles, cascos de hacienda muy pocos, flores, cerros, árboles, detalles; y han sido de diferentes técnicas, últimamente he estado trabajando tinta china, tinta china como acuarela, pero tinta de color, y entonces se logra algo muy maravilloso por el color fuerte de la tinta china en colores, muy diferente a la acuarela, la acuarela es más débil, más sutil, el control es el agua y la tinta y se logran efectos muy bonitos, (…) después volví a ese lugar, estuve en la Casa de la Cultura como hasta del 71 al 78, luego los siguientes dos años, abrieron Artes Visuales y ahí estuve como dos años y después de mucho tiempo, hasta 2011, nuevamente Artes Visuales, y pues ha sido… es placentero, hacer esto es placentero, siento que tengo toda la libertad y las posibilidades, y no trabajo como una persona profesional que se dedica al arte por completo y que tiene toda la formación para una profesión, yo no, no tengo que trabajar para ganarme la vida, ha sido bonito, ha sido placentero, más que nada por placer, sí.

13:56 En el paisaje, sentía como que los cerros me abrigaban o no sé qué, el árbol también y cosas así.

FRANCISCA LE HACE REFERENCIA A QUE LLEVA 50 AÑOS CREANDO

14:30 No, no son 50, pero supongamos 10, si agregamos que en los últimos años aquí he venido como cinco años o cuatro, o sea a diario 3 veces a Artes Visuales y dos veces aquí (taller de gráfica del Museo Posada) a hacer grabado.

15:06 En cuanto a la formación, pues también he tomado varios cursos, no solo de arte, de pintura, sino tomé un curso de… no recuerdo el nombre con el maestro San José. ¿Cómo se llama? bueno, San José es el apellido, creo, de escritura, y tomé otro con el doctor Pérez Romo en la Universidad, referente al arte, él daba cursos de arte así maravillosos, y diferentes cursos en el trabajo, relaciones humanas y de superación y a una escuela que fui como tres años que era de religión, de biblia y eso, y muchos cursos.

16:14 Si no pintara, pues a lo mejor escribiera, ¿verdad? porque me gusta la redacción

FRANCISCA LE PREGUNTA SI HA MEZCLADO LITERATURA Y PINTURA

16:24 No, no, porque he visto, hay pintores que su obra es sobre alguna poesía, sobre un autor de poesía y yo no lo he hecho y sí he buscado, he estado con la tentación de ver en un libro algo de de poesía y relacionarlo, sería muy interesante.

FRANCISCA
Voy a estar pendiente para cuando lo haga

LIDIA
Te voy a decir de qué poeta y todo

16:58 ¿Por qué el paisaje? Pues por los colores, por el color.

17:18 Óleo después, óleo, he aprendido muchas técnicas: acuarela, la tinta china, una vez en la Casa de la Cultura, tuvimos un maestro japonés, él nos trajo el material, son unas barritas así en lavaderito y unas tabletas como chocolate, que es la tinta con olor a sándalo, entonces era la indicación a poner una mano así, reposando y tienes aquí la especie de cajita con la

tinta, como que eso te relaja, te vas relajando y luego con un pincel, es mojarlo, y de menos a más salir, o de menos a más entrar así, una sola pincelada, es muy bonito lo de tinta china en papel de algodón.

Otra técnica muy bonita fue la de cera, encausto, hicimos varios trabajos de encausto, tomé algunos cursos de la Universidad, de los cursos de extensión, y un maestro nos impartió unas clases, como unas tres por semestre, algo así, extra, ¿verdad?, tienes razón, sí llevo más tiempo. Y ¿qué más?, qué más te puedo decir del arte, pues que el arte es la belleza es uno de los valores como la belleza, la verdad, el amor, creo que son los valores así básicos, no recuerdo, pero hay uno, que es la belleza y la buscamos, es una pretensión, es una pretensión de hacer una flor, así que esté viva o que se parezca, o sino aunque no se parezca, pero en fin, yo, para mí, el color es mi fortaleza, la debilidad es el dibujo, pero me fueron pasando así sin tener buen dibujo, no fue de un año puro dibujo ni nada, así me dejaron hacer los maestros y pues yo encantada.

19:57 FRANCISCA
¿Te consideras una artista?

LIDIA
Sí, últimamente sí, tú, tú ¿cómo me catalogas?

FRANCISCA
¿Porque llegué a ti?, en la maestría que estoy haciendo me planteé una investigación acerca de historias que no han sido muy contadas de artistas visuales en Aguascalientes, entonces el primer acercamiento fue hacer una encuesta a ex estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales, y por ahí hablaban de algunos artistas, yo les preguntaba específicamente qué trayectorias les parecía que deberíamos conocer más e ignoramos, y por ahí surgieron estos tres nombres de ustedes tres a quienes estoy entrevistando, pero no me quedé ahí, estuve platicando también con algunas otras personas, compañeros y compañeras mías, docentes o directivos de algunos lugares, precisamente acerca de personas que hayan visto que tienen, pues bastante obra, una trayectoria, y que tal vez no conocemos y que sería bueno dar como

más espacio a contar lo que ustedes hacen y a partir de ahí, casualmente, me he topado con algunas obras tuyas. ¿Cómo fue? creo que hubo una colectiva y allá había una obra tuya, entonces, por lo que yo veo sí, yo lo considero que sí, desde el hecho del tiempo que has dedicado a producir, ¿qué más podría ser no? si hay una, hay una vida completa produciendo, experimentando y lo que me dices que es para ti el arte y el goce y la libertad, ¿qué más podría ser?; ojalá todo mundo que se cree artista pudiera decir todo eso. Entonces definitivamente sí.

22:15 Un año di clases en la casa de la Cultura de Pabellón de Arteaga, eran niñas… ahí en Pabellón de Arteaga hay un internado para niñas e iban muchas niñas de ahí, bien, pero mi niño estaba chiquito, el niño tenía que sería dos años o dos años y medio.

22:44 Pues mira, ser mamá fue lo primero y ser mamá… porque yo no voy a pintar con manitas aquí manitas allá y todo, sí le compré sus pinturas didácticas para que pintara y que era los deditos y se los puse ahí con agua, pero escogió el negro, grabador blanco y negro, así. (hace referencia al artista Carlos Castañeda, grabador, cuya obra regularmente no contiene mucho color).

Por otro lado, hemos ido mucho a museos de parte de la Casa de la Cultura organizaban a veces que vine una obra muy buena a México de tal artista, y ahí vamos en excursión, muy agradable, y a Los Ángeles, tengo una hermana que vive allá y desde que Carlitos era ya de nueve años, pues empezamos a ir nuevamente, yo ya había ido antes, y siempre vamos a museos muy seguido, y entonces, pues eso es nuestro interés, ir a ver museos y ver qué novedades y se disfruta.

23:59 FRANCISCA
¿Y ya existe algún registro de tu obra? por ejemplo, ¿llevas un registro de la obra que has hecho o de tus exposiciones o ya existe algún video, algún pequeño documento?

LIDIA
No video no, no tengo ni registro, no, porque me encontré precisamente una invitación a una

exposición en un café, y ahí pegada viene una lista de las obras y vendido, vendido como 3, ¿verdad? yo ni me acordaba de eso, no, así no hay, no hay un registro

FRANCISCA
Y ¿te gustaría?

LIDIA
Pues pudiera ser a partir de ahorita porque yo desconocía, hacer un registro.

FRANCISCA
He estado visitando el Archivo Histórico del estado, del municipio del ICA y el del Museo Espacio, la bóveda, y tengo ya ahí la invitación a llevar algo de la obra de ustedes tres para que se quede ahí como un, pues sí, como un antecedente de su nombre, de su trayectoria, de algunas exposiciones y de algo de lo que hacen pueden donar obra original, pero no es necesario, donar también algunas imágenes o digitales o algunas impresiones de fotografías de su obra, y me gustaría ver si pudiéramos llevar ahí.

LIDIA
Sí, cómo no, claro que sí. Sí, está bien, parece bien.

FRANCISCA
La última pregunta, ya para dejarla hoy ¿por qué crees que no habías registrado tú o alguien más tu trayectoria o tu obra? (en las entrevistas con Elva, Oscar y Lidia, me pasó lo mismo, empezaba hablándoles de usted y en muy poco tiempo con la confianza que me brindaron acababa hablándoles de tu, y ellas y él me decían que mejor, entonces todo el tiempo voy del usted al tu)

LIDIA
No sabía que había que hacer un registro, y ahorita a Carlos le digo, anota, anota todo lo que vendas o lo que te pagan o lo que, todo lleva así, pero pues no, yo nunca lo hice.

FRANCISCA

No es requisito, no, pero sí, o sea, es como para nosotros que estamos observando algunas veces, pues nos gusta, a mí me ha resultado muy fascinante enterarme de lo que pasó cuando yo no estuve, o cuando yo no había puesto atención, porque hay cosas que están pasando en este momento, que yo no, no me estoy enterando por más chismosa que sea y el hecho de que ustedes nos permitan ese registro pues nos ayuda también y ahí aprendemos de ustedes.

Archivo de audio

audio 2 lidia.m4a

LIDIA TRABAJA UNA PIEDRA PARA LITOGRAFÍA

1:17 FRANCISCA

En cuanto al grabado y la pintura ¿Cuál le gusta más?

LIDIA

La pintura, sí.

FRANCISCA

¿Qué ventaja tiene la pintura?

LIDIA

pero a veces lo dudo, porque, la pintura por los formatos más grandes, diversas técnicas, y el grabado, pues es también hay varias, varias técnicas, varios materiales, el linóleo, en cobre, en la piedra esta de que es la litografía, y cada uno tiene sus dificultades y sus facilidades, empezamos a entendernos la piedra y yo, pues, deja correr el agua. o cosas así, ¿no? y en esto por la reproducción en el grabado, que podemos tener tres copias de lo mismo y son originales de la pintura.

Sí, sí, Claro.

(EN MEDIO DE ESTE PÁRRAFO SE PARÓ EL VIDEO)

Entrevista 2 a Lidia Castañeda

EN CASA DE LIDIA, ESTÁ PRESENTE SU HIJO CARLOS CASTAÑEDA, FRANCISCA LOZANO Y LIDIA CASTAÑEDA

Archivo de audio
20231004_110849.m4a

3:40 bueno, el arte para mí ha sido por etapas, primero la etapa juvenil, digamos, pues se toma de una forma, sin tanto compromiso, es la diversión o el aprender también, terminamos una pintura y nos emocionamos y ay, me quedó bien y luego ,ay no, le faltó esto, y luego hacemos otra y bueno, esta me quedó mejor, es un proceso de aprendizaje, de análisis, de soltarte, de compromiso, compromiso con uno mismo, porque dices, bueno, pues esto me quedo así, bueno, así lo dejo y luego ya después…

Porque yo estuve en una década, digamos nueve años, en los 70 dejé de pintar, volví 2011 y Ahorita ya son doce años, y esta etapa pues ya uno se da cuenta, "bueno, esto ya lo aprendí", esto ya lo puedes hacer y te dan a conocer una nueva técnica y uno se maravilla, siempre está uno maravillado porque, pues qué bonito, me quedó bien, no me quedó, y luego otro trabajo ¿qué voy a hacer?, tinta china en papel de algodón grueso, y dejarla que se vaya la tinta y entonces, sí se va anotando en el avance y lo notan los demás.

Pero últimamente yo vi que, esto ya es diferente a lo que estaba yo haciendo, te hablo de un grabado que estaba haciendo, que es con tinta… con *touch*, que parecía acuarela, y lo estuve trabajando como una acuarela, y el material lo permite, la piedra absorbe y el agua corre y los pinceles detienen agua y los sueltan cuando uno quiere o así cosas así y entonces días pasados, una amiga y yo decíamos que ya nos soltamos más, así es, porque estamos rígidas al principio, ni el lápiz sabemos agarrar ,o el pincel y en el transcurso de los años, y de ir viendo a otras personas, ir viendo otros trabajos, en fin, nos interesamos, por diferentes técnicas, por manejar el agua, el color, el óleo, todo esto, todos esos materiales ricos y uno se siente satisfecha, te sientes bien, pero nunca acabamos de aprender, yo por mi parte siempre estoy aprendiendo algo, es lo que te puedo decir en lo referente, lo del hecho de

pintar, lo emocional, o el estar conviviendo con otras personas o tener un propósito de una exposición.

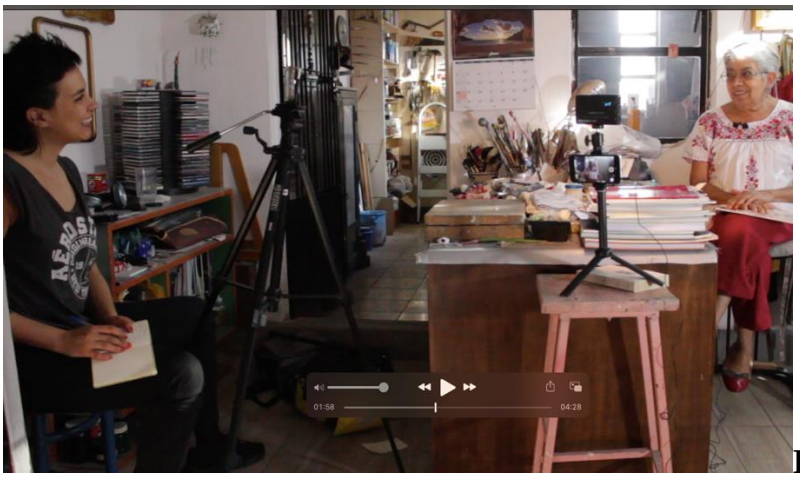
8:22 La pintura es un lenguaje, yo lo comparo… yo trabajé como secretaria y pasaba documentos al director, registraba la correspondencia y le hacía una síntesis en el escrito yo le pasaba en un programa ya establecido en la computadora, le informaba el asunto, o lo qué pedía esa carta, se la pasaba a él, luego le dábamos seguimiento cuando se contestaba, pero me doy cuenta que yo quiero una síntesis de la pintura también, una síntesis en la que este lenguaje exprese algo, así lo veo, porque el color habla, el dibujo habla, los materiales ¿y habla para quién? pues para quien entienda ese mensaje, esa escritura.

10:20 Referente a los registros, yo creo que sí es algo importante que se lleve, como tener el orden, el orden de las cosas, del tiempo, del valor, es más fácil consultar tu historia, en tal año, en tal fecha expuse en tal parte vendí, y no vendí, es importante para saber qué, pues tener fijo el tiempo, las fechas, los valores, eso pienso.

11:01 FRANCISCA
Muchas gracias de verdad ha sido muy bonito para mí descubrir tu trayectoria y tu obra y lo que dices y lo que transmites, a través de este disfrute, siento yo que pudiera ser de alguna manera, tanto el descubrir como el disfrutar el proceso y aparte la tenacidad de continuar, ¿no?

LIDIA
Así es.

11:34 Mi hijo estaba muy pequeño y yo trabajaba y después mi mamá estaba enferma y no, no volví hasta que me jubilé en el 99 me parece, pero estuve nada más un año estudiando pintura, y después pasó otro tiempo hasta el 2011, pues me absorbió el trabajo y cuidado de la casa o de la mamá.



ELVA GARMA

ÓSCAR RANGEL

LIDIA CASTAÑEDA